

*Senza voler dire niente
a proposito di Marcel*

Si possono pensare tante cose di John Cage. Più che compositore egli è stato filosofo, poeta, inventore, insegnante, profeta (vero o falso, a seconda del proprio punto di vista). Data la vasta gamma delle sue attività, l'idea di un John Cage artista visuale non sembra così strana. Non è altro che l'estensione di una personalità multidimensionale sfidando le limitazioni di un mondo a una dimensione. Non sorprende trovare Cage realizzare delle opere grafiche; ciò che è strano, forse, è vederlo utilizzare per ultimo le proprie scoperte per creare un oggetto. E poiché gran parte della sua attività è stata indirizzata verso la rottura del predominio di qualsiasi élite, è anche logico che i suoi primi oggetti d'arte debbano essere dei multipli, edizioni abbordabili da molti in opposizione ai "pochi privilegiati".

Non si può negare che Cage sia l'autore di una rivoluzione, non solo in musica, ma nelle arti in generale. Ha espresso un nuovo atteggiamento verso il soggetto, il contenuto, la composizione e la funzione dell'arte. Quando consigliava agli artisti di lasciare le loro torri d'avorio e di riscoprire il mondo che li circondava, egli attaccava l'alienazione secolare dell'artista nella società. Quando rifiutava di imporre un significato definito al contenuto ma lasciava aperta l'interpretazione alla psicologia e alle esperienze dello spettatore, distruggeva le basi simboliche e metaforiche sulle quali l'arte poggiava dal Rinascimento. Quando utilizzava il caso come un mezzo per creare, minava il metodo tradizionale sul quale si strutturava l'arte occidentale. Quando proponeva l'idea che una funzione

*Ne voulant rien dire
à propos de Marcel*

On peut avoir sur John Cage bien des opinions différentes. Plus que compositeur il a été philosophe, poète, inventeur, professeur, prophète (vrai ou faux selon le point de vue auquel on se pose). Etant donnée l'ampleur de son activité, l'idée d'un John Cage artiste visuel n'est pas aussi étrange qu'elle pourrait sembler à première vue. C'est plutôt, simplement, l'extension d'une personnalité aux dimensions multiples défiant les limitations d'un monde unidimensionnel. Il n'est pas surprenant de voir Cage réaliser des œuvres graphiques; ce qui est étrange, peut-être, est de le trouver en dernier utilisant ses propres découvertes pour créer des objets. Et puisqu'une grande partie de son activité a été dirigée dans le sens d'une destruction des élites, il est logique que ses premiers objets d'art soient des multiples, éditions dont peut bénéficier le grand nombre, en opposition aux "happy few".

On ne peut nier que Cage soit l'auteur d'une révolution, non seulement en musique, mais dans les arts en général. Il a formulé une attitude nouvelle vis-à-vis du sujet, du contenu, de la composition et de la fonction de l'art. Lorsqu'il conseillait aux artistes de quitter leurs tours d'ivoire et de jeter à nouveau un regard sur le monde qui les entourait, il attaquait l'aliénation séculaire de l'artiste vis-à-vis de la société. Lorsqu'il refusait d'imposer une signification fixe au contenu mais laissait l'interprétation ouverte à la psychologie et aux expériences du spectateur, il détruisait les bases symboliques et métaphoriques sur lesquelles reposait l'art

*Not wanting to say
anything about Marcel*

One can think of John Cage in many ways. More than a composer, he has been philosopher, poet, inventor, teacher, prophet (true or false, depending on one's viewpoint.) Given his wide range of activity, the idea of John Cage as a visual artist does not seem so strange. Rather it seems merely another extension of a multi-dimensional personality defying the limitations of a one-dimensional world. One is not surprised to find Cage making graphics; the odd thing perhaps is to find him the last to use his own discoveries in creating an object. Since much of his activity has been directed toward breaking the hold of any elite, it is also logical that his first art objects should be multiples, editions available to the many as opposed to 'the happy few.'

That Cage has created revolution, not only in music, but in all the arts cannot be denied. He has formulated a new attitude toward the subject matter, content, composition and function of art. When he advised artists to leave their ivory towers and look at the world around them again, he attacked the century-long alienation of the artist from society. When he refused to impose a set meaning to content, but left interpretation open to the psychology and experiences of the individual viewer, he destroyed the symbolic and metaphoric basis on which art since the Renaissance has rested. When he used chance as a means of composing, he undermined the traditional method by which Western

radicale riveste oggi un significato piú grande di una forma radicale data, denunciava la retorica del formalismo come una semplice posa rivoluzionaria.

Cage sarebbe certamente il primo ad ammettere che non è solo a fare la rivoluzione. Ma egli è stato particolarmente efficace nel comunicare le sue idee radicali attraverso la sua musica, conferenze e scritti. Ora ha iniziato a esplorare alcuni dei suoi principi con mezzi visuali. Egli dilata, in maniera caratteristica, l'occasione di fare qualche cosa oltre l'oggetto — di estendere il suo pensiero sull'arte e la vita in generale.

Facendo queste litografie e plexigrams, Cage esplora dei problemi specifici. Ciò che gli interessa particolarmente è l'uso del caso come un mezzo per determinare l'immagine, il colore e per comporre. Ma esamina anche il problema del significato e del comportamento. Ponendo a sé stesso il problema di creare un omaggio al suo amico scomparso Marcel Duchamp, senza riferirsi a Duchamp, egli si chiede cosa avviene quando qualcuno evita di fare qualcosa deliberatamente. Tra le cose che cerca di evitare sono una scelta conscia, o un gusto, un'armonia o una qualità che potrebbero deliberatamente imporsi quali elementi determinanti.

Il risultato dell'indagine di Cage prova sicuramente che l'artista afferma sé stesso anche attraverso la negazione. Per questo le litografie e i plexigrams che ha prodotto hanno una qualità, una armonia, un ordine e rispondono a un gusto. Anzitutto ricordano Duchamp — le loro immagini sospese creano una sensazione di forme tridimensionali fluttuanti in uno spazio libero che evoca le esperienze di Duchamp nel campo della percezione e dell'illusionismo. Mentre ha permesso la nascita di un'opera pur opponendosi alla costrizione di un ordine, ha realizzato un oggetto e-

depuis la Renaissance. Lorsqu'il utilisait le hasard comme moyen de composition, il minait la méthode traditionnelle qui structurait l'art occidental. Lorsqu'il proposait l'idée qu'une fonction radicale revêt aujourd'hui une signification plus grande qu'une forme radicale donnée, il dénonçait la rhétorique du formalisme comme une simple pose révolutionnaire.

Cage serait certainement le premier à admettre qu'il n'est pas le seul à faire la révolution. Mais il a été particulièrement effectif en communiquant ses idées radicales par sa musique, ses cours et ses écrits. Il vient de commencer, maintenant, l'exploration de certains de ses principes par le moyen visuel. Il étend, de manière caractéristique, l'occasion de faire quelque chose au-delà de l'objet — d'élargir sa pensée en ce qui concerne l'art et la vie en général.

En faisant ces lithographies et ces plexigrammes, Cage explore des problèmes spécifiques. L'utilisation du hasard l'intéresse spécialement en tant que moyen de déterminer image, composition et couleur. Mais il examine également le problème de la signification de même qu'un moyen de comportement. En se demandant comment rendre hommage à son ami disparu Marcel Duchamp sans faire allusion à Duchamp, il en arrive à se poser la question : que survient-il lorsque quelque chose est évité de manière délibérée? Parmi les choses qu'il tente d'éviter sont le choix conscient ou le goût, l'harmonie et la qualité en tant qu'éléments délibérément imposés.

Le résultat qu'apporte la recherche de Cage est la preuve que l'artiste s'affirme même au moyen de la négation. Car ses lithographies et ses plexigrammes ont qualité, harmonie, ordre et goût. Par dessus tout ils évoquent Duchamp — leurs images en suspension créant une

art was structured. When he proposed that radical function was of greater significance today than a given radical form, he exposed the rhetoric of formalism as merely a revolutionary posture.

Of course Cage would be the first to admit that he is not alone in making the revolution. But he has been especially effective in communicating his radical ideas through his music, lectures and writing. Now he has begun to explore some of his own principles in a visual medium. Characteristically, he enlarges the occasion of making something beyond the object—to extend his thinking about art and life in general.

In making these Lithographs and Plexigrams, Cage explores specific problems. He is especially interested in the use of chance as a means of determining image, composition and color. But he is also examining the problem of meaning and a way of behaving as well. By posing himself the problem of creating an homage to his late friend Marcel Duchamp without referring to Duchamp, he is asking what happens when one avoids something deliberately. Among the things he is trying to avoid are conscious choice, or taste, harmony and quality as deliberately imposed elements.

The result of Cage's investigation surely proves that the artist asserts himself even in negation. For the Lithographs and Plexigrams he has produced have quality, harmony, order and taste. Above all, they remind one of Duchamp—their suspended images creating a feeling of three-dimensional forms floating in free space reminiscent of Duchamp's experiments with perception and illusionism. Permitting a work to occur, as opposed to imposing an order, he

PLEXIGRAM VI

stremamente personale, dai toni delicati, dai colori originali e di eccellente fattura.

Soprattutto le opere grafiche di Cage dimostrano che la libertà artistica è ancora un'altra illusione. Neppure l'artista può liberarsi da sé stesso, dai suoi gusti, memorie e associazioni. La decisione di evitare qualche cosa non è sufficiente se la sensibilità individuale dell'artista si afferma persino in una situazione determinata dal caso. Questi primi lavori visuali di Cage dimostrano la veridicità del suo punto di partenza originale: finché non siamo liberi di evitare qualche cosa, dobbiamo accettarla.

Traduzione di Eugenia Marilli

sensation de formes tridimensionnelles flottant dans un espace libre qui fait penser aux expériences de Duchamp sur la perception et l'illusionnisme. En permettant à une œuvre de se manifester, en opposition à tout ordre imposé, il a créé un objet extrêmement personnel, délicat de ton, original de couleur et d'une excellente exécution.

Par dessus tout, l'œuvre graphique de Cage prouve que la liberté artistique est, aujourd'hui, encore une illusion. Il est rare que l'artiste soit libéré de lui-même, de ses goûts, de ses souvenirs et de ses associations. La décision d'éviter quelque chose ne suffit pas si la sensibilité individuelle de l'artiste continue à s'affirmer, même dans une situation déterminée par le hasard. Les premières œuvres visuelles de Cage sont la preuve de son point de départ original : tant que nous ne serons pas libres d'éviter quelque chose, nous serons obligés de l'accepter.

Traduction Denise Madin-Gen'ili

has produced an extremely personal object, delicate in tone, original in color, excellent in workmanship.

Above all, Cage's graphics prove that artistic freedom is yet another illusion. Not even the artist is free of himself, his tastes, memories and associations. The decision to avoid something is not enough, if the artist's individual sensibility asserts itself even in a situation determined by chance. Cage's first visual works are proof of his original premise: we must accept, since we are not free to avoid anything.

John Cage è nato a Los Angeles nel 1912 e ha frequentato l'Università di Pomona. Ha ottenuto una borsa di studio Guggenheim e un *award* dalla National Academy of Arts and Letters. Ha insegnato alla Cornish School di Seattle, alla School of Design di Chicago, alla New School di New York City, all'Università di Cincinnati (in quel periodo ha stretto le amicizie che l'hanno portato a questa serie di opere grafiche), all'Università di Illinois e ora al Davis Campus dell'Università di California.

Le conferenze e gli scritti di Cage sono stati pubblicati in due volumi, dalla Wesleyan University Press, *Silence*, 1961 e *A Year From Monday*, 1967. Nel 1969, con Alison Knowles, ha pubblicato *Notations* presso la Something Else Press.

Nel campo della musica John Cage ha scoperto orizzonti dalle possibilità innumerevoli, spazzando via il vecchiume imposto dalla tradizione.

Le sue prime composizioni musicali per piano, suonate da Jeanne Kirstein, verranno presto incise dalla Columbia Records. Altre sue composizioni comprendono: *Sonata per Clarinetto* (1933), *Sonate e Interludi* (1946-48), *Musica per Marcel Duchamp* (1947), *Quartetto per strumenti a corde in quattro parti* (1950), *Concerto per Piano preparato e Orchestra da camera* (1951), *Musica di Cambiamenti* ('51), 4'33" (1952), *Concerto per Piano e Orchestra* (1957-58), *Fontana Mix* (1958), *Variazioni I* (1958), *II* (1961), *Cartridge Music* (1960), *Atlas Eclipticals* (1961-62) e *Hpschrd* (1969).

John Cage est né à Los Angeles en 1912 et a suivi les cours du Pomona College. Titulaire d'une Guggenheim Fellowship, et d'un *award* de la National Academy of Arts and Letters, il a enseigné à la Cornish School de Seattle, à la School of Design de Chicago, à la New School de New York City, à l'Université de Cincinnati (les amitiés nées durant ce séjour seront à la base de ce que nous voyons dans la série des œuvres graphiques exposées), à l'Université de l'Illinois, et actuellement au Davis Campus de l'Université de California.

Les cours et les écrits de Cage ont été publiés en deux volumes par la Wesleyan University Press, *Silence*, 1961, et *A Year From Monday*, 1967. En 1969 il publiait *Notations* en collaboration avec Alison Knowles, édité par Something Else Press.

En musique John Cage, faisant table rase des limitations imposées depuis longtemps par la tradition, révélait des perspectives aux possibilités immenses.

Ses premières œuvres musicales pour clavier, jouées par Jeanne Kirstein, seront bientôt divulguées par la Columbia Records. Ses autres compositions comprennent: *Sonate pour Clarinette* (1933), *Sonates et Interludes* (1946-48), *Musique pour Marcel Duchamp* (1947), *Quartet pour instruments à cordes en Quatre Parties* (1950), *Concerto pour Piano Préparé et Orchestre de Chambre* (1951), *Musique de Changements* (1951), 4' 33" (1952), *Concert pour piano et Orchestre* (1957-58), *Fontana Mix* (1958), *Variations I* (1958), *II* (1961), *Cartridge Music* (1960), *Atlas Eclipticals* (1961-62), et *Hpschrd* (1969).

John Cage was born in Los Angeles, in 1912 and attended Pomona College. Recipient of a Guggenheim Fellowship and an award from the National Academy of Arts and Letters, he has taught at the Cornish School in Seattle, the School of Design in Chicago, the New School in New York City, the University of Cincinnati (during which the friendships developed which led to this series of graphics), the University of Illinois, and now the Davis campus of the University of California.

Cage's lectures and writings have been published in two books by the Wesleyan University Press, *Silence*, 1961, and *A Year From Monday*, 1967. In 1969 he edited *Notations* with Alison Knowles, published by Something Else Press.

In the field of music John Cage has, by sweeping away long-standing limitations imposed by tradition, revealed a vista of untold possibilities.

His early keyboard music, played by Jeanne Kirstein, will soon be released by Columbia Records. His other compositions include: *Sonata for Clarinet* (1933), *Sonatas and Interludes* (1946-48), *Music for Marcel Duchamp* (1947), *String Quartet in Four Parts* (1950), *Concerto for Prepared Piano and Chamber Orchestra* (1951), *Music of Changes* (1951), 4'33" (1952), *Concert for Piano and Orchestra* (1957-58), *Fontana Mix* (1958), *Variations I* (1958), *II* (1961), *Cartridge Music* (1960), *Atlas Eclipticals* (1961-62), and *Hpschrd* (1969).

JOHN CAGE

dal 3 al 31 marzo 1971 alla Galleria Schwarz, Milano

Galleria Schwarz

20121 Milano

Via Gesù 17

Tel. 70.90.24 - 78.02.61