

Salvatore Lorusso and Vincenzo Barone

The objective and subjective evaluation of the work of art: the two languages of one culture

Inspired by René Descartes – defined as “the founder of modern philosophy” and deeply influenced by science – and his work “Discourse on Method”, he writes: “Intelligence is a characteristic of all men: some have a lot, others have less. However it is not the amount of intelligence that ensures the achievement of truth, but the way in which it is used, and, therefore, the method that is followed”. The method, therefore, is the starting point for adequately conducting the search for truth, in philosophy, art and science.

This beginning, in comparison with what we are usually, repeatedly and currently “subjected” to reading, even in specialized journals, refers to what is outlined below.

One can read that “the highest quality, the fine execution, the technique, the liveliness, the psychological intensity” have characterized and supported the evaluation of important historians and art critics in order to validate the attribution of a work of art: the cases in question instead refer to the great authors of fruitful artistic periods of the past and present.

However, these attributions do not always reflect reality. The percentage of non-authentic artifacts is very high: data provided by the task force for the protection of cultural heritage (Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, CCTPC), has documented that in Italy, from 1970 to 2008 (first nine months) 262,373 fakes were confiscated and in particular, during the three year period from 2005 to 2008 (first nine months) 38,803 works were confiscated. The history of art is full of false or erroneous attributions. In providing a list which is certainly not exhaustive, the following table shows several cases which have attracted the attention of the public and the media.

- A trial was held in Berlin, in 1932, against the dealer Otto Wacker, who had sold as many as 33 fake paintings by Van Gogh, after receiving written acknowledgements by a number of experts of the Dutch painter. In reality, the alleged experts, all in good faith, had been deceived by some false family correspondence which was denied during the trial, by the painter’s nephew, Wilhem Van Gogh. The dealer was sentenced to 19 months prison and 30,000 marks compensation.

- In 1945 Hans Van Meegeren, known as the “forger who cheated the Nazis”, declared that he had sold his own paintings as works by Vermeer. His fakes were never discovered by any expert. It was he who declared himself guilty, when he was arrested and accused of collaborationism for selling the paintings to Goering.

Defined the most able forger of Dutch painting, he even succeeded in fooling the professors De Vild and Bredius, the greatest scholars of Jan Vermeer, by convincing them of the authenticity of several paintings he had cleverly forged and which the two

luminaries – by attributing them to the “master of Delft” – had defined as indisputable masterpieces.

- In the 80s, Federico Zeri refuted the authenticity of the famous Ludovisi throne, considered by everyone to be a masterpiece of Greek sculpture from the V century BC, but which he judged to be a fake artifact of the 19th century.
- In 1983, Zeri himself, sought to prevent the Getty Museum from purchasing the statue of victorious young Greek (Kouros), having identified it as a fake from its outer coating/patina – in his opinion – artificially antiquated with acids. He was not taken heed of and the sculpture was bought by the American museum for \$7 million, but seven years later, the Greek Kouros unequivocally proved to be a fake.
- 1984 was the year of the “Modigliani heads”, made by four jokers and thrown into the FossoReale in Livorno. The art historian, Giulio Carlo Argan, at the time spoke of the “miraculous discovery of three unfinished.....wonderful sculptures by Modigliani and whose authorship was attributed without any doubt or fear of contradiction.”Argan’s peremptory judgment was followed by a chorus of enthusiastic confirmation by experts, professors, the director of the National Gallery of Modern Art. The only person to expose the hoax immediately and without any reservation was Federico Zeri, who called the alleged Modigliani sculptures “kerbstones”, while they were accepted by experts as rediscovered masterpieces.
- At the National Gallery of Victoria in Melbourne, a Van Gogh was exhibited as an original for 67 years. The work, known as “Head of a Man”, was revealed in 2007, to be a fake made by an unidentified contemporary artist.
- More recently, three paintings by Marc Chagall, “Portrait of a woman”, “Family” and “Fiddler”, were removed from the exhibition at the Suntory Museum in Osaka, because they were found to be forged works.
- The most recent attribution of worldwide impact involves a “Crucifix” made of lime/linden wood polychrome measuring 41.3 cm X 41.3 cm, which was believed to have been made by a young Michelangelo between 1494 and 1495 who had just turned twenty. The Italian state, after an initial request of 15 million euro, bought it in December 2008 from an antique shop in Turin for 3,250,000 euro with the great satisfaction of the then Minister for Cultural Heritage and Activities and the experts who endorsed its authenticity. However not everyone shared the certainty of this attribution to Michelangelo; indeed some of the greatest scholars of the Florentine genius do not acknowledge this illustrious authorship. Among the latter are the art historians Francesco Caglioti and Paola Barocchi, who consider the crucifix to have been produced by a skilled woodcarver at the end of the 1400s, giving it an economic valuation of not more than 100,000 euro. Firmly against the attribution to Michelangelo are Professor Montanari, the American art historian, James Beck and the German scholar MargritLisner, perhaps the greatest living expert on the artist.

The controversy regarding the crucifix by Michelangelo has not yet come to an end: the Court of Auditors has in fact opened investigations regarding loss of revenue, which means that the case will probably be debated in court.

As well as the Dutchman Hans Van Meegeren, who copied Vermeer and succeeded in duping museum directors/curators and collectors, among the most famous forgers is Helmyr De Hory, the great forger who specialized in post-Impressionist paintings.

It should moreover be noted that all the old masters had future/potential imitators among their students. A well-known example is that of Guercino who declared in his diary he had put his signature on paintings produced in his workshop. There were also

painters who reproduced their work after many years like Giorgio De Chirico perhaps the greatest forger of himself and at the same time one of the most copied artists together with Fernando Botero. In 1925, De Chirico “fooled” the famous tailor Jacques Doucet by selling him a “replica” of his painting “Piazza d’Italia” produced several years before.

The world of art criticism and consequently attribution is strongly influenced by a number of important personalities, whom Zeri called “the well-known clique”. They play their role in an authoritarian way and are not always willing and open to dialogue with other personalities from the academic and scientific world.

On the other hand, pervaded by a decidedly unpleasant sentiment and involvement, one feels the need to point out how the lack of humility and/or, in a broader sense, gratitude in science, with perhaps the excessive and unilateral accreditation of its own competences however valid and unquestionable, can lead to incorrect results and invalidates the truth. The word “humility” has been emphasized and represents a stable way of being and comes from the full awareness that nothing really has an objective value seeing as it is linked to a personal evaluation. But it is also true that humility, as opposed to modesty, which is a way of being that has its essence in not wanting to be superior to others or being competitive, does not make us indifferent and leaves room for all that is virtuous, provided it is not intrusive, pompous or arrogant.

Hence the need to accompany the subjective evaluation of the work of art unilaterally expressed in the terms: “Let us present this attribution anew to scholars without fearing that the work of art under consideration be credited” with an objective evaluation which is just as important and should be effected using “instrumental eyes”, that is to say diagnostic-analytical technologies in order to either comfort or confute the former. The expression “objective findings” in the present context is to be understood as an attribution supported by a considerable amount of evidence which is mutually independent and in accordance with the final result.

It should be noted that the above converges in a broader and culturally synergistic outlook in the uniqueness of science as the integration of human and experimental sciences and so in the fundamental importance of different competences, backgrounds and experiences from areas and worlds which are just as different, when dealing with the various complex problems in the field of cultural and environmental heritage. And it is the holistic value of the art work, characterized by a set of values involving different areas of research – historical, aesthetic, symbolic, spiritual, social, managerial, economic, financial, market, including also technical-diagnostic-material-conservative – on which the meaning of interdisciplinarity is based.

And this takes me back to Ivano Dionigi and an article he published a few years ago entitled: “Two languages in one culture”. Several excerpts have been taken from it which embrace what has previously been said and are particularly significant, albeit expressed in a broader context involving both learners and teachers and refer to the question: “Why humanities courses for students from the science Faculties?”

The answer lies in the following statements:

“.....science and humanities are not two cultures but two languages in the same culture.....”

“.....in today’s world, the maximum in specialization urges the maximum vision of the whole.....”

“.....the historical perspective of classical culture as anti-dogmatic rescue for science.....”

and

“.....parallely, in the name of reciprocity....no scholar, philosopher or historian can ignore the redefinitions dictated by scientific discoveries and technological upheavals.....”

“Hence, an alliance between scientists and humanists can no longer be delayed because the former must not persevere in removing the classics and the latter must make amends for their deficit in science”.

The precursor to one of the volumes in the series *“I beni culturali e l’ambiente”* (PitagoraEditrice, Bologna), provides an appropriate ending to this paper: “Art disturbs, science reassures”. From this quote by Braque and from direct experience in the field comes the following observation:

“One thinks, indeed, one is convinced, that the disturbance emanating from the Work of Art may – indeed must – require time to metabolize, completely, in order to find reassurance in Science”.

La valutazione soggettiva e oggettiva dell’opera d’arte: due lingue di un’unica cultura

Traendo spunto da René Descartes – definito “fondatore della filosofia moderna” e profondamente influenzato dalla scienza – e dalla sua opera “Discorso del metodo”, si riporta: «L’intelligenza è propria di tutti gli uomini: alcuni ne hanno molta, altri ne hanno di meno. Tuttavia non è la quantità di intelligenza che garantisce il raggiungimento della verità, bensì il modo in cui la si usa, e, quindi, il metodo che si segue». Il metodo, di conseguenza, costituisce il punto di partenza per condurre in modo adeguato la ricerca della verità nella filosofia, nell’arte, nella scienza.

Questo inizio, nel confronto con quanto si è abitualmente, ripetutamente e correntemente “sottoposti” a leggere, anche su riviste specialistiche, e che si riferisce a quanto sottolineato di seguito.

Si legge che “l’altissima qualità, la finezza dell’esecuzione, la tecnica, la vivacità, l’intensità psicologica” hanno contraddistinto e supportato la valutazione da parte di importanti storici e critici d’arte per convalidare l’attribuzione di un’opera d’arte: i casi in questione si riferiscono preferibilmente ai grandi autori di feconde epoche artistiche del passato ma anche del presente.

Tuttavia tali attribuzioni non trovano sempre riscontro nella realtà. La percentuale di beni non autentici presenti sul mercato è molto alta: dati forniti dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (CCTPC), documentano che in Italia, dal 1970 al 2008 (primi 9 mesi) sono stati sequestrati 262.373 falsi e, in particolare, nel triennio 2005/2008 (primi 9 mesi) sono state poste in sequestro 38.803 opere.

La storia dell’arte è piena di false o erronee attribuzioni. Volendo effettuare un elenco, sicuramente non esaustivo, si riportano di seguito alcuni fra i casi che hanno richiamato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media:

- Nel 1932 fu celebrato a Berlino il processo contro il mercante Otto Wacker che aveva venduto ben 33 falsi quadri di Van Gogh, dopo averne ricevuto il riconoscimento scritto da alcuni esperti del pittore olandese. In realtà i presunti esperti, tutti in buona fede, erano stati ingannati da una falsa corrispondenza familiare che, durante il processo, venne smentita dal nipote del pittore Wilhem Van Gogh. Il mercante fu condannato a 19 mesi di carcere e 30.000 marchi di risarcimento.
- Nel 1945 Hans Van Meegeren, noto come “il falsario che truffò i nazisti”, affermò che aveva venduto i propri dipinti come opere di Vermeer. I suoi falsi non furono mai scoperti da alcun perito. Fu lui stesso ad autodenunciarsi quando fu arrestato ed accusato di collaborazionismo per aver venduto dei quadri a Goering. Egli, definito il più abile falsario della pittura olandese, era anche riuscito ad ingannare i professori De Vild e Bredius, massimi studiosi di Jan Vermeer,

convincendoli dell'autenticità di alcuni dipinti da lui abilmente contraffatti e che i due luminari – attribuendoli al 'maestro di Delft' – avevano definito indiscutibili capolavori.

- Federico Zeri negli anni '80 ha confutato l'autenticità del famoso trono Ludovisi, da tutti ritenuto un capolavoro della scultura greca del V secolo a.C., ma da lui giudicato un falso manufatto dell'Ottocento.
- Lo stesso Zeri nel 1983, cercò d'impedire al Getty Museum, l'acquistista della statua di giovane greco vittorioso (Kouros), avendone individuato la falsità nella patina esterna – a suo avviso – antichizzata artificiosamente con acidi. Non fu ascoltato e la scultura venne comprata dal museo americano per 7 milioni di dollari, ma sette anni dopo il Kouros greco si rivelò inequivocabilmente un falso.
- Il 1984 è l'anno delle "Teste di Modigliani" realizzate da quattro burloni e gettate nel Fosso Reale di Livorno. Lo storico dell'arte Giulio Carlo Argan parlò allora del "miracoloso ritrovamento di tre incompiute... meravigliose sculture di Modigliani, al quale andava attribuita la paternità senza alcun dubbio, né timore di smentita". Il giudizio perentorio di Argan fu seguito da un coro di entusiastiche conferme da parte di esperti, di professori, del direttore della Galleria Nazionale d'arte moderna. L'unico ad aver smascherato la beffa subito e senza reticenze fu Federico Zeri che definì "paracarri" quelle presunte sculture di Modigliani mentre venivano accolte dagli esperti come capolavori ritrovati.
- Al Victoria Museum di Melbourne per 67 anni è stata esposta, come un Van Gogh originale, l'opera conosciuta come "Testa di uomo", che si è in realtà rivelata nel 2007 un falso realizzato da un contemporaneo dell'artista non meglio identificato.
- Più recentemente tre quadri di Marc Chagall "Ritratto di donna", "Famiglia" e "Violinista", sono stati tolti dall'esposizione al Museo Suntory di Osaka perché si è scoperto che si trattava di opere contraffatte.
- La più recente attribuzione di risonanza mondiale riguarda un "Crocifisso" in legno di tiglio policromo di cm 41,3x41,3 che si ritiene eseguito da Michelangelo appena ventenne tra il 1494 e il 1495. Lo Stato italiano, da una richiesta iniziale di 15 milioni di euro, lo ha acquistato nel dicembre 2008 presso un antiquario torinese per 3 milioni e 250 mila euro, con grande soddisfazione sia dell'allora ministro per i Beni e le Attività Culturali Sandro Bondi sia degli esperti che ne hanno avallato l'autenticità. Tuttavia non tutti condividono l'attribuzione certa al Buonarroti; anzi alcuni tra i massimi studiosi del genio fiorentino non vi riconoscono affatto l'illustre paternità. Tra questi gli storici dell'arte Francesco Caglioti e Paola Barocchi, la quale ritiene che il crocifisso sia stato eseguito da un bravo intagliatore di fine '400 assegnando una valutazione economica non superiore ai 100.000 euro. Fermamente contrari all'attribuzione michelangiolesca sono anche il prof. Montanari, lo storico dell'arte americano James Beck e la studiosa tedesca Margrit Lisner, forse la maggiore esperta vivente dell'artista. La controversia sul Crocifisso di Michelangelo non è affatto conclusa: infatti la Corte dei Conti ha avviato un'istruttoria per danno erariale per cui il caso verrà probabilmente dibattuto nell'aula di un Tribunale.

Tra i falsari più famosi vi sono, oltre l'olandese Hans Van Meegeren, l'imitatore di Vermeer che riuscì a raggirare per anni direttori di musei e collezionisti, Helmyr De Hory, il grande falsario specializzato in dipinti post-impressionisti.

Si fa presente, inoltre, che tutti i maestri antichi avevano tra i loro allievi dei futuri imitatori. Un noto esempio è quello del Guercino, che dichiarò nei suoi diari di aver posto la firma a quadri eseguiti dalla sua bottega. Vi furono poi pittori che riproposero le proprie opere a distanza di anni come Giorgio De Chirico, forse il più grande falsificatore di se stesso e, a sua volta, uno degli artisti più copiati insieme a Fernando Botero. De Chirico "ingannò" nel 1925 il celebre sarto Jacques Doucet, vendendogli una "replica" del suo dipinto "Piazza d'Italia" di diversi anni prima.

Il mondo della critica d'arte e quindi delle attribuzioni è fortemente influenzato da alcune grandi personalità che Zeri definì "la ben nota cricca". Essi svolgono la propria funzione in maniera autoritaria non sempre pronti e aperti al confronto con altre personalità del mondo accademico e scientifico.

D'altra parte si sente il bisogno, pervasi da un sentimento e coinvolgimento decisamente non piacevoli, di far presente quanto la mancanza di umiltà e/o, in senso lato, di riconoscenza in campo scientifico, e forse anche l'eccessivo e unilaterale accreditamento della propria competenza, comunque valida e indiscutibile, possano determinare risultanze non corrette e inficiare la verità.

Si è sottolineato il termine "umiltà", che rappresenta un modo stabile di essere e

che nasce dalla totale consapevolezza che niente ha realmente valore oggettivo, in quanto collegato ad una valutazione personale. Ma è pur vero che l'umiltà, al contrario della modestia, che è un modo d'essere che ha la sua essenza nel non voler essere superiore agli altri e nel non entrare in competizione, non rende indifferenti, lasciando posto a tutto ciò che è virtuoso purché non sia invadente, tronfio, arrogante.

Ne consegue la necessità di accompagnare la valutazione soggettiva dell'opera d'arte, espressa unilateralmente con i termini: "Riproponiamo questa attribuzione agli studiosi senza timori nell'accreditare l'opera d'arte oggetto di esame", con una valutazione oggettiva altrettanto importante, da effettuare mediante "occhi strumentali" ovvero tecnologie diagnostico-analitiche, allo scopo di confortare o confutare la precedente.

Nel presente contesto il termine "riscontro oggettivo" è da intendersi come attribuzione suffragata da numerose evidenze mutualmente indipendenti e concordanti nel risultato finale.

Si badi che quanto detto confluisce, in una visione più ampia e culturalmente sinergica, nell'unicità della scienza quale integrazione delle scienze umane e delle scienze sperimentali, quindi nella fondamentale importanza delle diverse competenze, estrazioni ed esperienze, provenienti da aree e mondi altrettanto diversi, nell'affrontare le complesse e molteplici problematiche nel settore dei beni culturali e ambientali. E sul valore olistico dell'opera d'arte, caratterizzata appunto da un insieme di valori che riguardano diverse aree di indagine: storico, estetico, simbolico, spirituale, sociale, gestionale, economico, finanziario, mercatistico, ma anche tecnico-diagnostico-materico-conservativo, poggia il significato della interdisciplinarietà.

E ciò mi riporta ad Ivano Dionigi, ad un suo articolo di alcuni anni fa dal titolo: "Due lingue di un'unica cultura". Dall'articolo vengono estratti alcuni stralci che sposano quanto sottolineato in precedenza e particolarmente significativi, ancorché espressi in un contesto più ampio coinvolgente sia discenti che docenti, in riferimento alla domanda: "Perché Corsi umanistici per studenti delle Facoltà scientifiche".

La risposta è insita nelle seguenti affermazioni:

«..... scienza e humanitas non sono due culture ma due lingue della stessa cultura.....»

«..... nell'era del maximum della specializzazione urge il maximum della visione d'insieme.....»

«..... la prospettiva storica della cultura classica come soccorso antidogmatico della scienza.....»

e

«..... in parallelo, all'insegna delle reciprocità... nessun letterato, filosofo, storico potrà ignorare le ridefinizioni dettate dalle scoperte della scienza e dagli stessi rivolgimenti tecnologici.....»

«Di qui un'alleanza non più rinviabile tra scienziati e umanisti, perché i primi non perseverino nella rimozione dei classici, e i secondi sanino il loro deficit scientifico».

Ci si permette di terminare con il prologo ad uno dei volumi della collana "I beni culturali e l'ambiente" (Pitagora Editrice, Bologna): «L'Arte turba, la Scienza rassicura». Da questa citazione di Braque e da una diretta esperienza sul campo, deriva una considerazione:

"Si pensa, anzi si è convinti, che il turbamento che promana dall'Opera d'Arte possa – anzi debba – richiedere un tempo metabolico perché, in completezza, trovi rassicurazione nella Scienza".