

Le Sculture

Per gli Asmat, la scultura è parte integrante della vita religiosa e spirituale della comunità. Queste creazioni costituiscono la mediazione tra la vita sociale e il mondo degli antenati. Gli Asmat credono che gli spiriti, soprattutto quelli degli antenati, controllino la vita ed è attraverso la scultura che entrano in diretto contatto con gli avi. Spesso le statue portano il nome di un defunto e ne rappresentano lo spirito.

Per questo lo scultore Asmat ha un approccio sacro alla sua creazione, che rappresenta un ponte tra il mondo naturale e quello spirituale. Il gesto creatore di Fumeripits, che diede forma agli antenati scolpendo i tronchi degli alberi e vi infuse la vita con il suono del tamburo, viene perpetuato nella relazione tra lo scultore ed il legno.

Queste figure commemorano i defunti e sono poste tradizionalmente all'interno del *jeu*, la casa cerimoniale degli uomini. Non sono ritratti fedeli bensì figure simboliche. Una posa piuttosto comune per queste figure ancestrali è quella con i gomiti posati sulle ginocchia (posa *wenet*), che riproduce la posizione fetale alla nascita e nella quale viene ricomposto il corpo dopo la morte.

La maggior parte di queste opere sono il prodotto di un contesto che mantiene ancora oggi una tradizione stilistica e culturale. Le sculture rappresentano sempre per gli Asmat l'incarnazione degli spiriti ancestrali, tuttavia si evidenzia in questi oggetti il cambiamento dovuto al forzato mutamento dei costumi conseguenti al contatto con la civiltà (e la violenza) dell'uomo occidentale. Come ogni forma d'arte, anche questa è soggetta ad una costante evoluzione. La collezione fornisce un ampio panorama della creazione artistica di un popolo.

In seguito al contatto con la cultura occidentale, accanto all'iconografia legata al mondo degli antenati è stato introdotto l'uso di rappresentare tridimensionalmente scene di vita dei villaggi. Molte sculture ritraggono gente vera, persone viste nel corso della vita quotidiana, raffigurate mentre cercano e raccolgono cibo, durante celebrazioni o cerimonie rituali. È la figurazione, se così si può dire – intagliata nel legno – della cultura Asmat di oggi e comunque legata alla loro memoria.

Una rappresentazione prodotta “da loro e per loro” e non commissionata da ufficiali coloniali, missionari, mercanti o etnologi.

Scultura

La scultura rappresenta una figura femminile che indossa il costume utilizzato nella festa delle maschere degli spiriti (*yipai*), per ristabilire la pace e l'equilibrio nel villaggio. Il costume è dipinto con strisce incrociate rosse e bianche. Sono evidenziati i segni di scarificazioni sul viso.

Il costume degli spiriti è una raffigurazione piuttosto inconsueta.

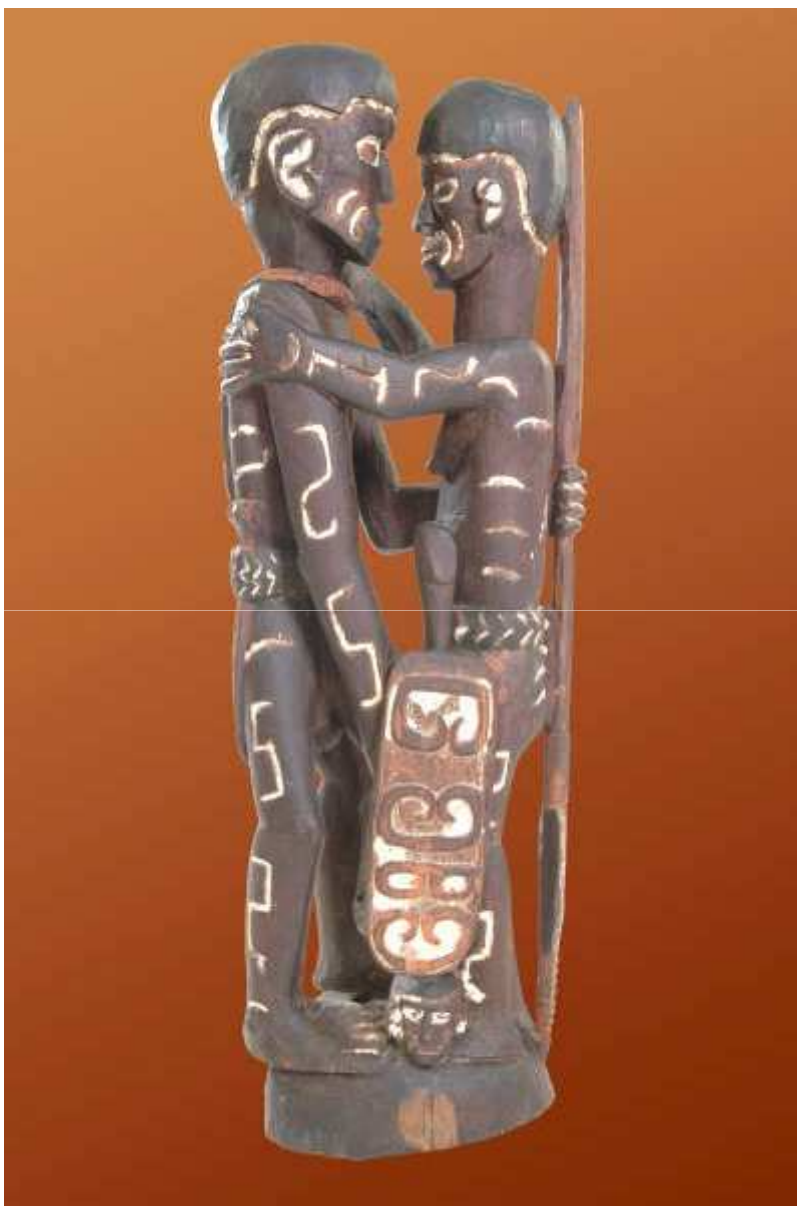
44 x 16 cm; legno bruno semiduro, caolino, argilla rossa
Cod.0028-173

Sculpture

The sculpture represents a female figure wearing a spirits costume during the *yipai* ritual, to restore peace and equilibrium to the village. The costume is coloured in red and white crossed lines. The figure is decorated with white scarifications.

It is an a rather unusual rendition of the spirit costume.

44 x 16 cm; hardwood, kaolin and red clay
Cod.0028-173

Scultura

Scultura che rappresenta la figura maschile e femminile, con la raffigurazione di una testa alla base, trofeo di guerra oppure spirito protettivo di un antenato. L'uomo porta una lancia e uno scudo decorato con il simbolo del *bipane*, gli anelli da naso in conchiglia che sono segno di forza e coraggio. Entrambe le figure hanno scarificazioni delineate in bianco e rosso.

70 x 23 cm; legno bruno semiduro, caolino, argilla rossa e polvere di carbone
Cod.0033-175

Sculpture

A male and female figure facing one another. A skull is placed at the base to represent either a trophy or the protective spirit of an ancestor. The man holds a spear and a shield decorated with the design of the *bipane*, the traditional nose decoration symbolizing power and strength. The figures have white body scarifications.

70 x 23 cm; hardwood, kaolin, red clay and soot
Cod.0033-175

Scultura

Scena della composizione di un morto.

Scultura scarna ed essenziale, con tracce di scarificazioni in bianco sulla figura seduta.

*58 x 15 cm; legno massiccio, caolino, patina scura e olio di palma
Cod.0047-181*

Sculpture

Preparation of a corpse.

A stark and severe sculpture. The only colouring is white kaolin applied on the body scarifications of the attendant.

*58 x 15 cm; hardwood, kaolin, black patina and palm oil
Cod.0047-181*

Scultura

Tre figure maschili lottano per liberare la canoa da un serpente. Le squame sono sottolineate da una fitta punteggiatura di caolino e i rematori, con scarificazioni lungo il corpo, portano bracciali e cavigliere di rattan intrecciato.

*61 x 27 cm; legno ferro, tracce di caolino, patina scura, olio di palma, fibra di rattan
Cod.0057-186*

Sculpture

Three human figures in a canoe struggling against a snake. The scales are highlighted by kaolin dots and the oarsmen have white body scarifications and woven rattan arm and ankle bands.

*61 x 27 cm; ironwood, kaolin, brown patina, palm oil, rattan
Cod.0057-186*

Scultura

Figure di donna e uomo che si fronteggiano, appoggiati a lunghi bastoni. La donna indossa un breve indumento che copre gli organi genitali, dipinto di rosso ocra, ed entrambi sono decorati con scarificazioni evidenziate in bianco.

*55 x 36 cm; legno ferro, caolino e argilla rossa, patina scura e olio di palma
Cod.0078-193*

Sculpture

A male and female figure facing one another, with walking sticks. The female wears a traditional-type sago leaf genital covering pulled between the legs and tucked at the back, coloured in bright red. Both figures have white body scarifications.

*55 x 36 cm; ironwood, kaolin, red clay, brown patina and palm oil
Cod.0078-193*

Scultura

Due teste umane su corpi stilizzati che ricordano i rami e le radici dell'albero del banyan. L'intera scultura è ricoperta da uno strato di caolino, sul quale sono evidenziati con l'ocra i tratti del viso e le volute dei corpi.

1,65 x 30,5 cm; legno di mangrovia, caolino e argilla rossa

Villaggio di Per, fiume Mani

Cod.0143-71

Sculpture

Two human heads with stylized bodies resembling the branches and roots of the banyan tree. The entire sculpture is coated white with bold ochre strokes outlining the facial features and body curves.

1,65 x 30,5 cm; softwood, kaolin and red clay

Village of Per, Mani River

Cod.0143-71

Scultura

Figura maschile che tiene tra le mani come trofeo la testa del nemico, appoggiata sul becco di un buccero. La colorazione di base è caolino, i tratti del viso, le scarificazioni e gli ornamenti del corpo sono tratteggiati con l'ocra.

60 x 18 cm; legno di mangrovia, caolino, carbone e argilla rossa
Cod.0163-76 GA

Sculpture

A male figure holds a trophy head, placed on top of a hornbill. The man wears a waistband with tassels and leg bands. The entire sculpture is coated white and retains traces of red and black.

60 x 18 cm; softwood, kaolin, red clay and soot
Cod.0163-76 GA

Scultura

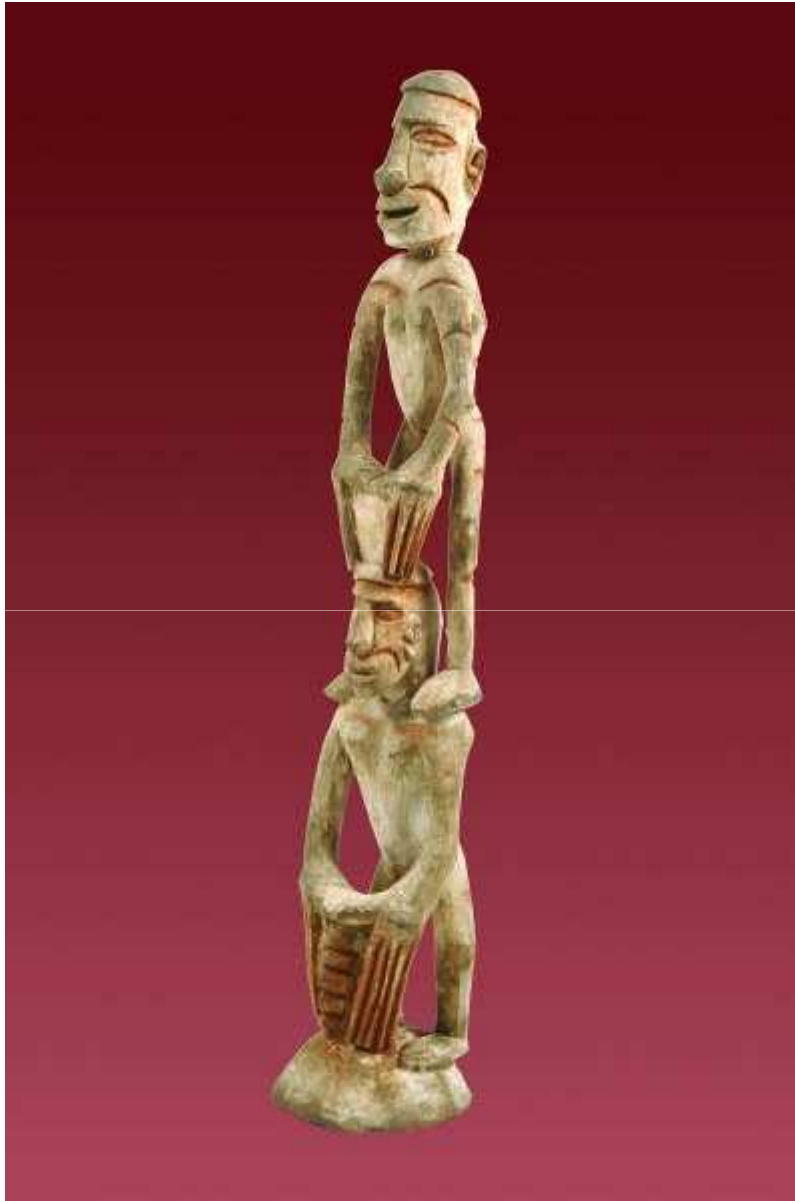
Pannello traforato e inciso finemente, sul quale sono scolpiti inusualmente in forma tridimensionale due figure di coccodrilli, con grande testa e fauci aperte.

*102 x 30 cm; legno ferro, patina ottenuta con grasso animale
Cod.0171-215*

Sculpture

It is the unusual combination of a panel with a partial openwork and fine etchings over which two tridimensional stalking crocodiles are carved.

*102 x 30 cm; ironwood, brown patina, animal grease
Cod.0171-215*

Scultura

Due figure maschili sovrapposte; le incisione sul volto, le mani e le decorazioni del corpo sono evidenziate con il colore rosso. Rimangono tracce della colorazione bianca che ricopriva l'intera scultura.

*103 x 11 cm; legno di mangrovia, caolino, carbone e argilla rossa
Cod.0194-88*

Sculpture

Two male figures, one standing on the shoulders of the other, holding small containers. The features and body scarifications are outlined in red and the entire sculpture retains traces of white.

*103 x 11 cm; softwood, kaolin, soot and red clay
Cod.0194-88*

Scultura

Figura maschile in piedi sopra una testa, trofeo di guerra, posta dietro a una di minori dimensioni. Probabile rappresentazione del rito di iniziazione del giovane guerriero. Il setto nasale è traforato e indossa orecchini pendenti di semi e un gonnellino di piume di casuario. Le scarificazioni sono evidenziate in bianco.

*82 x 13 cm; legno ferro, caolino, piume di casuario, semi, patina scura e olio di palma
Cod.0218-233*

Sculpture

A male figure standing on a trophy head, behind a smaller one. It is probably the rendition of the initiation rite of a young warrior. The larger figure has a pierced nose, ear pendants and wears a skirt made of cassowary feathers. The incised scarifications are accentuated in white.

*82 x 13 cm; ironwood, kaolin, cassowary feathers, seeds, palm oil
Cod.0218-233*

Scultura

La scultura rappresenta una coppia; la figura maschile poggia sulle spalle della donna ed entrambi, con il bastone in mano, sono racchiusi in una rete di volute che ricordano i rami e le radici dell'albero del banyan. Il viso è decorato con l'ocra e le scarificazioni con il caolino.

*88 x 19 cm; legno massiccio bruno-scuro, argilla rossa e caolino
Cod.0222-234*

Sculpture

The sculpture depicts a couple, the male standing on the shoulders of the woman. Both have a walking stick and are enclosed inside a whorled cage resembling the branches and roots of a banyan tree. The body scarifications are painted white and bold ocher is used to accentuate the volutes, fingernails and eyes.

*88 x 19 cm; hardwood, kaolin and red clay
Cod.0222-234*

Scultura

Scultura che rappresenta due uomini seduti sul fondo di una barca e portano con sé la pagaia e gli strumenti di lavoro. Reca tracce della precedente colorazione.

23 x 30 cm; legno bruno, patina scura, tracce di caolino e argilla
Cod.0230-237 GA

Sculpture

Two male figures sitting on the bottom of a canoe and holding working tools and a paddle. There are very few traces of colouring.

23 x 30 cm; hardwood, brown patina, traces of kaolin and clay
Cod.0230-237 GA

Scultura

Probabilmente il frammento di una scultura più grande, questo lavoro ad intarsio è piuttosto inusuale. La scena rappresenta la celebrazione di un trofeo di guerra, con una evidente raffigurazione dell'unità del gruppo nello spirito della caccia. Le decorazioni sul corpo, fattezze del viso e unghie delle mani sono dipinte di nero ed evidenziate in bianco.

*123 x 50 cm; legno rosso-bruno, carbone, tracce di caolino e argilla
Cod.0258-245*

Sculpture

This sculpture is probably part of a larger openwork carving. It represents the celebration of a trophy head and depicts the spiritual unity of the group in a headhunt. The body decorations, fingernails and features are painted in white and black.

*123 x 50 cm; redwood, kaolin, soot and red clay
Cod.0258-245*

Scultura

Prua di canoa; tipico lavoro ad intarsio con motivo del becco del buccero che si ripete su due fila, fino alla punta. Queste prue vengono scolpite e successivamente incorporate alla canoa. Fiocchi di rafia sono legati a intervalli regolari.

90 x 28 cm; legno di mangrovia, caolino, argilla rossa, polvere di carbone, rafia
Cod.0275-11 GA

Carving

A typical replacement openwork prow, with figures of hornbills. On its outer edges tassels of sago leaf are attached. The figures are white and all incised parts are filled with red and black.

90 x 28 cm; softwood, kaolin, red clay, soot and sago leaf
Cod.0275-11 GA

Scultura

Scultura vigorosa, dove viene plasticamente rappresentata la iniziazione di un giovane guerriero. Isolato per alcuni giorni dalla comunità, è obbligato a tenere sul grembo la testa di un nemico ucciso e a convivere con essa per un lasso di tempo che può durare anche un paio di settimane.

26 x 20 cm; legno ferro, patina scura, caolino
Cod.0521-123

Sculpture

The sculpture represents the initiation of a young warrior, who lives isolated in a hut for some days, with the head of his enemy placed in his groin. The eyes, mouth and scarifications are filled with white.

26 x 20 cm; ironwood, black patina, kaolin
Cod.0521-123

Scultura

Questa scultura riproduce il palo degli antenati. Vi è rappresentata una colonna di quattro guerrieri, l'uno sulle spalle dell'altro, che tengono in mano il becco di un buccero. La figura in cima è seduta con le ginocchia unite ai gomiti, nella classica posizione *wenet*.

150 x 17 cm; legno ferro, patina scura, grasso animale e caolino
Cod.0191-224

Sculpture

The sculpture reproduces the ancestor pole: three standing human figures, the top one sitting with his knees in conjunction with his elbows (*wenet* pose). They hold the beak of a hornbill in their hands, while the head of a larger bird rests on top of the last figure. The beaks, the human features and body scarifications are outlined in white.

150 x 17 cm; ironwood, black patina, animal grease and kaolin
Cod.0191-224

Scultura

Riproduzione del palo degli antenati. Quattro guerrieri si fronteggiano e l'ultimo sostiene il *cemen*, la proiezione fallica del palo lavorata a intarsio. Le volute sono evidenziate con polvere di caolino.

140 x 45 cm; legno ferro, patina scura, grasso animale, caolino, argilla e carbone
Cod.0194-225

Sculpture

A reproduction of the ancestor pole: two couples of warriors stand in front of each other, while at the top a fifth human figure supports a phallic wing encasing openwork designs (*cemen*). The sculpture retains traces of red and white colours.

140 x 45 cm; ironwood, black patina, animal grease and kaolin
Cod.0194-225

Scultura

Riproduzione del palo degli antenati, nella quale i guerrieri si sostengono l'un l'altro e l'ultimo regge il becco di un buccero, l'animale totemico che rappresenta la forza e la resistenza. Presenta tracce delle decorazioni in caolino.

*135 x 14 cm; legno ferro, patina naturale, caolino e argilla
Cod.0213-231*

Sculpture

This is a reproduction of the ancestor pole: the warriors in a double column support each other and the topmost one holds the beak of a hornbill, the totemic animal symbolizing strength and endurance. The carving retains traces of white.

*135 x 14 cm; ironwood, black patina, animal grease and kaolin
Cod.0213-231*

Scultura

Riproduzione del palo degli antenati. I guerrieri poggiano uno sull'altro, con una figura femminile al centro, e sostengono davanti a sé una sottile colonna traforata, formata da una successione di figure totemiche, volute a esse e becchi di buccero.

*141 x 15 cm; legno di mangrovia, caolino, argilla rossa e polvere di carbone
Cod.0218-2*

Sculpture

This is a reproduction of an ancestor pole. The sculpture shows three human figures, a female in the centre, sustaining each other and holding to a openwork column, carved with totemic figures, s-shaped images and hornbill beaks.

*141 x 15 cm; softwood, kaolin and red
Cod.0218-2*