

COME CERCARE L'ARTE FUORI DAI MUSEI E DAI CENTRI CULTURALI?

Obiettivo Generale

L'obiettivo di questa scheda pratica è quello di avvicinare le persone al mondo dell'arte nel suo complesso. Infatti, l'arte è solo nei musei. È un mito che va sfatato

In questa scheda pratica:

- ✓ conosceremo meglio il binomio "arte-museo" in generale;
- ✓ impararemo dove possiamo trovare l'arte al di fuori dei musei e dei centri
  culturali;
- ✓ scopriremo come ciò possa arricchire la vita di tutti i giorni.

Avrete bisogno di:

- ✓ il desiderio di scoprire meglio la vostra città e di fare una passeggiata;
- ✓ un foglio di carta, una penna e una mappa della città.
- ✓ una macchina fotografica o uno smartphone, per quanto riguarda
   l'attività 1 (facoltativo)

Sfide e impostazioni

Il binomio "arte-museo"

Spesso siamo abituati a pensare che tutta l'arte sia nei musei. Ma non è necessario andare solo nei musei per apprezzare le opere d'arte. Il binomio

arte-museo è talmente forte e diffuso tra noi che spesso pensiamo che sia l'unico luogo dedicato all'arte.

La cosa più naturale per ognuno di noi è associare una città a un luogo che la rappresenti e, senza rendersene conto, questo corrisponde spesso a un museo: il MoMA di New York, il Louvre di Parigi, il Prado di Madrid, la National Gallery di Londra o gli Uffizi di Firenze. In effetti, quando viaggiamo, tendiamo a visitare almeno un museo, il più iconico di una data città, come una delle nostre prime destinazioni.

Ma l'arte è davvero solo nei musei?

In realtà l'arte si manifesta in molte forme diverse e in migliaia di luoghi inaspettati. E se Instagram è il luogo in cui ci troviamo tutti al momento, è lecito affermare che l'arte si trova anche lì. Ma ci sono anche luoghi all'aperto e non, che ospitano grandi capolavori ma non possono essere considerati musei allo stesso tempo. Pensiamo alle gallerie private, alle mostre che precedono le grandi aste o agli studi degli artisti o agli archivi; ma anche alla street art, ai monumenti nelle piazze delle città, persino agli affreschi dei palazzi d'epoca o alla costruzione stessa di alcune case.

Un paio di esempi:

- Opera d'arte pubblica:

L'arte pubblica è visivamente e fisicamente accessibile al pubblico; è installata nello spazio pubblico, sia all'aperto che al chiuso. L'arte pubblica cerca di incarnare concetti pubblici o universali piuttosto che concetti o interessi commerciali, di parte o personali.

In ogni città, grande o piccola, c'è sempre almeno un'opera d'arte pubblica, spesso una scultura. Questa idea di arte risale agli albori della storia, quando grandi pietre o statue di bronzo raffiguranti divinità, generali o imperatori sovrastavano gli spazi più importanti della vita pubblica. Questo modo di presentare l'arte è certamente precedente ai musei ed è anche molto più comune. Un'opera d'arte pubblica viene quasi sempre vista molto più di

qualsiasi capolavoro esposto in un museo. Negli ultimi decenni l'idea tradizionale di scultura pubblica si è completamente trasformata, assumendo forme sempre più astratte. Le strade e le piazze sono oggi animate da una grande varietà di stili e competono con i musei delle nostre città. Il vero merito delle opere che ci circondano è che hanno la possibilità di reagire. Contribuiscono all'evoluzione dell'ambiente circostante in un modo che non sarebbe possibile in nessun cubo bianco.

Cloud Gate, alias "The Bean" di Anish Karpoor, Chicago, Illinois.

- Street art

Ma la scultura pubblica non è l'unica forma d'arte al di fuori dei musei. La street art, come suggerisce il nome, ci circonda ed è ormai comune in molte grandi città. Ancor più dell'arte pubblica, la street art si confronta con l'ambiente circostante e lo caratterizza. La street art è un'arte visiva creata in luoghi pubblici per essere visibile al pubblico. È stata associata ai termini arte indipendente, post-graffiti, neo-graffiti e guerriglia.

Girl with Balloon (2002), Bansky, London, UK.

Varia spesso, a volte è di breve durata e i temi sono solitamente legati alla politica o alla satira. Le opere di street art attirano la nostra attenzione sulle strade. Questo la rende una delle forme d'arte più fotografate al mondo, seconda solo all'architettura. Ma allo stesso tempo, per la sua stessa natura, non potrebbe essere ospitata in un museo. Interi quartieri come Camden a Londra sono pieni di opere d'arte che si integrano completamente con l'ambiente circostante, contribuendo a caratterizzare quel luogo e a farlo ricordare per la sua magica atmosfera. La street art contribuisce anche a dare un nuovo aspetto a luoghi simbolici della nostra storia come il Muro di Berlino, lasciando spazio alla libertà dell'arte per riqualificare il luogo.

Land art:

La land art, detta anche arte ambientale, è un movimento artistico emerso negli anni 1960-70, basato sull'intervento dell'artista nell'ambiente circostante, che diventa parte essenziale dell'opera d'arte. La land art è un'espressione della consapevolezza del mondo dell'arte nei confronti delle questioni ambientali. È la prefigurazione artistica di nuovi modelli di vita. È una riflessione sul rapporto dell'uomo con l'ambiente, che si inserisce a pieno titolo nella costruzione epistemologica delle categorie natura-cultura sviluppate dal pensiero occidentale moderno. Uno dei principali esponenti è stato il progetto artistico noto come Christo & Jeanne-Claude; ad esempio, intervengono sul

paesaggio e lo modificano, nel loro caso temporaneamente. Sono noti soprattutto per le loro opere in tessuto, che "impacchettano" monumenti o stendono lunghi teli in luoghi naturali.

L'Arco di Trionfo avvolto da Christo (2021), Parigi, Francia.

- Le gallerie private

La galleria privata, sia che ospiti un giovane artista sia che proponga un progetto espositivo legato a un grande nome, è un luogo con una missione che va oltre la vendita di una singola opera. Del resto, la nostra storia dell'arte è stata fatta anche da grandi galleristi come Paul Duran Ruel. Il primo a scommettere sugli impressionisti e a far conoscere il loro nome all'estero. E chi di noi avrebbe perso l'opportunità di ammirare gli impressionisti solo per la paura di entrare nella galleria di Rouen?

Gli archivi degli artisti

Un'altra opportunità per vedere un'opera d'arte da vicino e spesso senza filtri è visitare lo studio dell'artista che l'ha creata. È anche un'occasione per scoprire e sostenere giovani talenti.

Quindi, l'arte non è solo nei musei! Tutte queste altre forme ci spingono a trovare l'arte anche quando non è esplicitamente indicata. Siamo abituati fin da piccoli a pensare all'arte dove ci viene indicata, e i musei sono per noi punti

di riferimento stabili ma spesso immobili. Esistono poi molti altri modi per entrare in contatto con l'arte al di fuori dei musei: sono stati scritti interi libri sulla performance art, sulla tattoo art, sull'arte digitale o sul design.

Adattamento

Secondo Mary Jane Jacob, curatrice e storica dell'arte e dell'architettura, l'arte pubblica avvicina l'arte alla vita.

Le caratteristiche comuni dell'arte pubblica sono l'accessibilità al pubblico, la collocazione nell'ambiente pubblico, il coinvolgimento della comunità, il processo pubblico (compresi i finanziamenti pubblici); queste opere possono essere permanenti o temporanee.

L'arte pubblica è accessibile al pubblico, sia fisicamente che visivamente. Quando l'arte pubblica è installata su una proprietà privata, i diritti di accesso del pubblico in generale esistono ancora. L'arte pubblica è caratterizzata dalla specificità del sito, dove l'opera d'arte è "creata in risposta al luogo e alla comunità in cui risiede" e dalla relazione tra il suo contenuto e il pubblico. Cher Krause Knight afferma che "l'attitudine pubblica dell'arte risiede nella qualità e nell'impatto del suo scambio con il pubblico... nella sua forma più pubblica, l'arte estende le opportunità di coinvolgimento della comunità ma non può esigere conclusioni particolari", introduce idee sociali ma lascia spazio al pubblico per giungere alle proprie conclusioni.

L'arte pubblica infonde significato creando esperienze memorabili per tutti. Umanizza l'ambiente costruito, fornisce un'intersezione tra passato, presente e futuro e può aiutare le comunità a prosperare. È stato dimostrato che l'arte pubblica ha un impatto positivo sulle comunità sostenendo la crescita economica e la sostenibilità, l'attaccamento e l'identità culturale, gli artisti come collaboratori, la coesione sociale e la comprensione culturale, la salute pubblica e l'appartenenza.

E ora ... proviamo a scoprire l'arte fuori dai musei!

Come abbiamo visto finora, l'arte nei musei non è l'unica arte. I musei sono una costruzione sociale dell'uomo, se ci pensiamo bene sono un'invenzione relativamente recente e tipicamente occidentale.

L'arte pubblica infonde un maggiore senso di identità e di comprensione del luogo in cui viviamo, lavoriamo e visitiamo, ora potete provare voi stessi a cercare l'arte al di fuori dei musei e dei centri culturali.

Esempi pratici e spunti di riflessione

Per farlo, proponiamo due diverse attività.

La prima attività è pensata per più persone. Potete dividervi in gruppi e ogni gruppo avrà una mappa della città. Cercate nella vostra città le opere d'arte appartenenti a ciascuna delle categorie descritte sopra e segnatele sulla mappa. Se avete una macchina fotografica, scattate insieme una foto come prova che l'avete trovata e che eravate lì. Questo gioco funziona un po' come una caccia al tesoro. Vince il primo gruppo che individua ogni tipo di arte.

Per la seconda attività useremo di nuovo la mappa; non per andare alla ricerca di qualcosa, ma per essere noi stessi e creare una sorta di museo all'aperto. Con questa attività ci renderemo conto di quanto la nostra città e la nostra vita quotidiana possano essere ricche di arte.

Pensate alle strade a cui siete abituati. Ognuno segna sulla mappa i luoghi in cui ritiene di aver visto monumenti, graffiti, piccoli studi di artisti. Fate una legenda su un foglio di carta accanto alla mappa, scrivendo ciò che avete segnato. Segnate anche i monumenti/arte pubblica che vi colpiscono di più della vostra città.

Questa sarà la vostra personale mappa dell'arte! Divertitevi a condividerla, consigliarla, regalarla, per portare l'arte nella vita quotidiana di tutti.

Risorse aggiuntive

- Per saperne di più sui luoghi d'arte al di fuori dei
  - o https://www.tatler.com/gallery/where-to-enjoy-art-outside-of-museums
- Per saperne di più sull'arte di Christo e Jeanne-Claude
  - o https://christojeanneclaude.net/
- Per riferimenti sull'arte pubblica e per saperne di più:
  - o https://www.americansforthearts.org/by-topic/public-art
- 110 pezzi di street art più famosi del mondo
  - https://blog.artsper.com/en/get-inspired/the-10-most-famouspieces-of-street-art-in-the-world/

