

COMUNITÀ E TERRITORI. UN DIBATTITO APERTO

COMMUNITIES AND TERRITORIES. AN OPEN DEBATE

di / by Claudia Zanfi

Nell'ambito della terza edizione del progetto internazionale *Going Public* si analizza il tema urgente della Nuova Europa, in particolare attraverso i flussi di persone, di economie e di culture dall'Est

all'Ovest – e viceversa – a partire dalle teorie di Michel De Certeau e Karl E. Bauman. Il progetto, strutturato in più sezioni, si fonda soprattutto su ricerche di arte condivisa e urbana, con laborato-

ri sul territorio insieme a gruppi locali (anziani, studenti, immigrati, ecc), con realizzazione di opere d'arte appositamente per l'evento, rassegne di film, e un dibattito pubblico sul tema trattato.

Due importanti appuntamenti fanno da cornice alla ricerca del 2005: una prima fase del progetto si è appena svolta a Larissa, in Tessaglia (Grecia), su invito della città, per l'apertura di un nuovo Centro di Arte Contemporanea. *Communities and Territory* è il titolo della prima sezione di lavoro, che ha visto artisti italiani e internazionali impegnati in vari laboratori sul territorio ai confini con la Macedonia e l'Albania. L'intento è di fare luce sulla vita in territori di confine con l'area balcanica, sulle migrazioni e i flussi della gente, sulle attività delle piccole comunità residenti a Larissa – snodo di passaggio tra Est e Ovest – provenienti dall'ampio bacino balcanico e dall'Est europeo (rom, vlachos, rifugiati dall'Asia Minore, dalla Russia, Albania, Serbia, ecc...). La seconda parte avrà luogo in autunno a Modena, con una messa a fuoco sulle regioni del Baltico, ed artisti dal Centro-Est Europa. Dopo l'edizione precedente (da Gibilterra a Cipro), *Going Public '05* intende tracciare un'asse verticale dai Balcani al Baltico.

Il tema del rapporto tra comunità e territorio, tra cittadini e città, è al centro delle più attuali argo-

The critical issue of New Europe is being analyzed for the third international *Going Public* project, with particular attention paid to the flow of people, of economies and of cultures from East to West and vice versa, using Michael De Certeau and Karl E. Bauman's theories as points of departure. The project, divided into different parts, is primarily based on the research of communal and urban art, with workshops in the territory carried out with local groups (elderly people, students, immigrants, etc.) in order to make works specifically for this event, movie festivals, and a public debate on the topic in discussion.

The two important dates that frame the 2005 research are the first phase of the project that has just taken place in Larissa, Thessaly (Greece), after having been invited on behalf of the city for the opening of a new Contemporary Art Center. The title of the first session was *Communities and Territory*, in which Italian and international artists took part in various workshops located in the territory on the borders of Macedonia and Albania. The intention was to draw attention to life in those territories on the borders of the Balkans, on migration and the flow of people; on the activities of small communities living in Larissa, a crossroads between East and West from the vast

Balkan area and from Eastern Europe (rom, Vlachs, refugees from the Middle East, Russia, Albania, Serbia, etc.). The second part will take place in Modena in the fall, focusing on the Baltic regions with artists from Central-Eastern Europe. After the previous project (from Gibraltar to Cyprus), *Going Public '05* aims to trace a vertical axis from the Balkans to the Baltic.

The theme of the relationship between community and territory, between citizens and cities, is at the heart of current arguments. Concerns regarding urban and suburban order, social practices and territory management were debated in a conference in Larissa, with the participation of Carlos Basualdo, Mari Peran, Yorgos Tzitzikakis, Filippo Fabricia (who was present at the first workshop abroad of *Love Difference*, Fondazione Pistoletto). Students of the Faculty of Architecture and Anthropology of the University of Volos participated in the meeting, as well as artists such as Maria Papadimitriou, Hariklia Harti, Nikos Charalambidis, Fabiana de Barros, Giannina Conti, Ilias Marmas (representing Personal Cinema), Pablo Leon de la Barra and Milos Manetas to name but a few. Disciplines, social and cultural practices and public interventions found common ground on the extensive opening day. "There are thousands of practices and their use is needed

mentazioni. Le preoccupazioni per l'ordine urbano ed extraurbano, per le pratiche sociali e la gestione del territorio, sono state dibattute in un incontro pubblico a Larissa, con la partecipazione di Carlos Basualdo, Marti Peran, Yorgos Tzitzilakis, Filippo Fabrica (presente con il primo workshop di *Love Difference* all'estero, per Fondazione Pistoletto). All'incontro hanno partecipato gli studenti della facoltà di Architettura e di Antropologia dell'Università di Volos, artisti come Maria Papadimitriou, Hariklia Hani, Nikos Charalambidis, Fabiana de Barros, Gianmaria Conti, Ilias Marmas (esponente del Personal Cinema), Pablo Leon de la Barra, Mitos Manetas, e molti altri. Discipline, pratiche sociali e culturali, interventi pubblici hanno trovato ragioni comuni nell'ampia giornata dell'opening. "Sono le mille pratiche il cui uso serve a riappropriarsi dello spazio organizzato mediante le tecniche della produzione socio-culturale (...); si tratta di distinguere la proliferazione di operazioni microscopiche all'interno di strutture tecnocratiche e di trasformarne il funzionamento attraverso una molteplicità di tattiche basate su dettagli quotidiani" (Michel De Certeau, *L'invenzione del quotidiano*, 1984).

La linea critica proposta dal dibattito parte dall'analisi di queste motivazioni, dalla contrapposizione tra sistemi e modelli burocratico-amministrativi di gestione del territorio e delle comunità, e dall'altro l'uso dello spazio pubblico nella cultura del vissuto, nelle pratiche che gli abitanti sperimentano attraverso il loro quotidiano.

Carlos Basualdo ha esordito con un significativo intervento sulla necessità di pratiche interdisciplinari, di opere collettive, di progetti non occasionali ma a lungo termine, di relazioni costruttive con le istituzioni, operazione che ci separa da ciò che

dall'alto: Gianmaria Conti, *The Memory Box*, *La Memoria Condivisa*, 2000-2005; Pablo Leon de la Barra, *Moving Music Procession*, Larissa 2005; nella pagina a fianco: Hariklia Hani, *Fantasma Case*, *Post Programmed City-Territory*, 2005

to re-appropriate space organized through techniques of socio-cultural production (...). We need to distinguish the proliferation of microscopic operations within technocratic structures, and to transform this functioning through a multiplicity of tactics based on the everyday" (Michel De Certeau, *The Practice of Everyday Life*, 1984). The critical line proposed by the debate starts with analyzing these grounds, with the opposition between bureaucratic-administrative systems and models of management of territory and of communities, and, on the other hand, the use of public space in living culture, in the practices inhabitants experiment with in their everyday life. Carlos Basualdo began with a significant speech about the necessity of interdisciplinary practices, of collective works, of projects that are not just occasional but long standing, of constructive relationships with institutions, a very different attitude from cultural activity in the 70s, when artists negotiated the encounter with the institution, the museum, the gallery. Territory is not a place, rather, it is an action! At the heart of Basualdo's deliberations are spontaneous practices, the restitution of so-called "popular culture", the processes of transformation, rather than of revolution. Marti Peran, an art critic and teacher on the remarkable course "Metropolis" at the University of Barcelona, main-

tains that transformation, today, comes about with cultural projects that can be shared and "used" by local communities. He openly favors participatory and public activities. While in the socio-artistic practices of the 60s, artists such as Beuys stated that "we have to find an artist in every man", today Peran maintains that it is important to find a man in every artist. Yorgos Tzitzilakis, writer and teacher at the Faculty of Architecture in Volos, takes up certain theories by Nicholas Bourriaud on "relational aesthetics", on the exploration of possibilities offered by human relationships, by interpersonal exchanges, by social interactions. For him "community" is what is "common", as for Agamben, value is found in the common human being. It is the community itself that creates the territory. This point holds its ground with the necessity for works that must be experimented with and not just looked at. In this context, Rikiel Tiravanijs's participation in *Going Public '05* with a new installation project, is important: a fluffy, orange floor, a TV station and an archive of "experiences" collected in collaboration with the Fortikus centre in Frankfurt. Thinking about imagination means thinking about a concept of a State, about territory. It means to highlight that which might remain latent. Amongst the different projects made for the event, Hariklia Hani's inven-

furono le attività culturali degli anni '70, in cui gli artisti rifiutavano l'incontro con l'istituzione, il museo, la galleria. Il territorio non è un luogo, piuttosto un'azione! Al centro dell'attenzione di Basualdo sono le pratiche spontanee, il recupero della cosiddetta "cultura popolare", i processi di trasformazione, piuttosto che di rivoluzione.

Marti Peran, critico d'arte e docente del corso speciale "Metropolis" all'Università di Barcellona, sostiene che la trasformazione, oggi, avviene con progetti culturali che possano essere condivisi e "usati" dalle comunità locali.

È apertamente a favore di attività partecipative e pubbliche. Mentre nelle pratiche socio-artistiche degli anni '60 autori come Beuys affermavano che "bisogna trovare un artista in ogni uomo", oggi Peran sostiene che è importante trovare un uomo in ogni artista.

Yorgos Tzirtziakos, scrittore e docente alla facoltà di Architettura di Volos, riprende alcune teorie di Nicholas Bourriaud sulle "estetiche relazionali", sull'esplorazione delle possibilità offerte dalle relazioni umane, dagli scambi interpersonali, dalle interazio-

ni sociali. Per lui "comunità" è ciò che è "comune", come per Agamben il valore è nell'uomo comune. È la comunità, di per sé, che crea il territorio.

Il punto resta fermo sulla necessità di opere che devono essere sperimentate e non solo guardate. Importante, in questo contesto, è la partecipazio-

ne a *Going Public '05* di Rirkrit Tiravanija, con un progetto installativo inedito: un soffice pavimento arancione, una stazione TV e un archivio di "esperienze" raccolte in collaborazione con il centro Portikus di Francoforte.

Pensare l'immigrazione significa pensare ad un concetto di Stato, di territorio. Significa portare alla luce ciò che rischia di rimanere latente. Tra i vari progetti prodotti per l'evento, significativo è il caso di ricerca svolto da Hariklia Hani Post *Programmed City-Territory. From Topography to social form*. Un pre-esistente campo militare, con containers da usare in "casi d'emergenza" (terremoti, alluvioni, ecc...) è diventato agli inizi degli anni '90 (con la caduta dell'URSS) l'insediamento per immigranti dalla Russia. Ancora oggi, questa comunità di "Pontians", nonostante le varie promesse da parte delle amministrazioni locali, vive in containers, in una condizione di degrado, di ghettizzazione, in uno "stato d'eccezione".

Il libro in uscita a fine giugno raccoglierà questi ed altri materiali di ricerca, di lavoro, di installazione nella città, di condivisione con la gente, di uso dello spazio pubblico.

stigation is significant. *Post Programmed City-Territory. From Topography to Social Form*. Since the beginning of the 90s (with the falling of USSR), a pre-existing military camp, with containers to be used "in case of emergency" (earthquakes, floods, etc.), has become a settlement for immigrants from Russia. Even today this community of "Pontians", despite the many promises made by local administration, live in containers in dreadful conditions and ghettoization, in a "state of omission". The book, to be published at the end of June, will collect these and other areas of research, of work, of installations in the city, of sharing amongst the people, of the use of public space.

dall'alto: opening day, Central Station, Larissa; *Love Difference* (Fondazione Pistoletto), primo workshop estero, *Going Public '05*, Larissa; dibattito pubblico "Communities and Territories" (da sinistra Carlos Basualdo, Marti Peran, Claudia Zaffi e Roula Palanta), *Going Public '05*, Larissa

