

Raising awareness on conservation: developing best practices for a “participatory care” of the murals in the city of Pesaro

The contribution outlines an ongoing project aimed at proactive preservation of Pesaro’s urban art. The project’s goal is to inclusively regenerate the city through dialogue with the artists and, in particular, by making the maintenance phase more accessible. This is done while taking into account citizen engagement as a crucial component of sustainability.

The creation of the digital catalogue began with the geometric and photographic survey of every existing mural, as well as with the collection of comprehensive technical datasheets. The production of a digital, dynamic, and interactive map that is available to all citizens and is primarily beneficial for locating and learning more about is based on this, which is comprehensive with product information, executive techniques, conservation information, and an interview with the artist. These activities have been designed in a participatory approach in order to primarily include the

city, taking into account how much public art may influence how people use the places and spaces in a city. To raise public awareness of the value of preserving current heritage, the initiative is particularly focused on the topics of recording and conservation.

Each mural will be documented beginning with its production process through an integrated collaboration between experts and citizens thanks to the usage of a web platform for the documentation and monitoring of works of art, accessible at various levels. This initiative, which is the outcome of a partnership between the Municipality of Pesaro, the School of Conservation and Restoration at the University of Urbino, and the startup arturo srl-sb, is fully included into the logic of urban regeneration and sustainable development that the Municipal Administration, complicit in the recent awarding of the title “Italian Capital of Culture 2024,” has been promoting.

<http://disegnarecon.univaq.it>

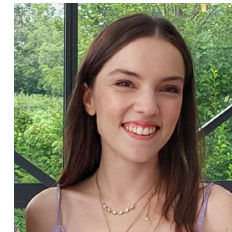
DOI: <https://doi.org/10.20365/disegnarecon.28.2022.4>

Laura Baratin is Full Professor (SSD ICAR/17) at the School of Conservation and Restoration, University of Urbino (DiSpEA). She is member of the commission of MiC-MIUR (Ministry of Culture - Ministry of Education, University and Research) Her research is aimed at the documentation, survey and mapping of cultural heritage with new digital technologies.

Francesca Gasparetto is a Restorer and a PhD on digital technologies applied to CH documentation. Her research focuses on new digital methods for documentation and communication of conservation interventions. In 2020, she founded an innovative startup named arturo srl-sb which developed a cloud software to document private and public art collections.

Veronica Tronconi is a Restorer of Cultural heritage and currently she’s a PhD Candidate in Humanities and Communication at the University of Urbino. Her research field focuses on innovative and digital ways of communicating conservation processes and restoration interventions, both on -site and online. She is now developing a website for the dissemination of these topics, which is called Open Restoration.

Keywords: Urban regeneration | sustainable development | public art | participatory conservation | cultural heritage

INTRODUCTION AND BACKGROUND: THE CITY OF PESARO AND ITS MURALS

On March 16, the Minister of Culture Dario Franceschini proclaimed the City of Pesaro “Italian Capital of Culture 2024”. This victory, which is important from the cultural, touristic, urbanistic and financial point of view, is mostly due to the candidacy project entitled “The Nature of Culture” carried out in a participatory perspective with the Pesaro population. The candidacy was made starting from a precise socio-cultural analysis of the Pesaro area, and describes the willingness, on the part of the Municipal Administration, not to limit itself to describe the existing city, but to imagine through the design approach the city that does not exist, an imaginary place capable of enhancing the social diversity of the Pesaro area through comparison, dialogue and co-planning, even at a cultural level. Throughout the year 2021, some exercises of active citizenship addressed at various social groups, institutions and associations operating in the area, made it possible to investigate the intrinsic potential of the Pesaro landscape, and to define five macro-trajectories of development, each of which outlines a different relationship between art, nature and technology, which is the main theme of the candidacy. The macro-areas described in this first project phase then define the real objectives of Pesaro 2024, to be sought in some highly topical issues within the critical discourse on cities: urban regeneration, green economy and social happiness.

Within this extensive project, some space is certainly reserved for contemporary wall paintings that have been commissioned and produced in the Pesaro area for some years, in a synergistic effort between the Municipal Administration and various cultural and artistic associations operating in the area (fig. 1). To understand how the City of Pesaro has become an important outpost of public art and how this characteristic makes it a particularly relevant case study from a scientific point of view and for this study, it is necessary to analyze the initial situation and the generation of the first wall

paintings, which was mostly spontaneous and favoured by bottom-up impulses (fig. 2). From direct and indirect evidence [1] we learn that the public art activity within the Municipality of Pesaro began in 2012 with the Association “Emporium in Pillole”, later renamed “Muralvernacolo”, directed by graphic and street artists Filippo Giovanelli and Filippo Nicolini. In this first phase of the history of public art in the city of Pesaro, the first wall paintings with sentences in the Pesaro dialect, with a strongly identifying value, were created on some walls of degraded areas of the city and the external walls of the Benelli High School (fig. 3). Here, the street artists claimed to have been moved by the need to act on bare, depopulated and degraded areas of the city, and considering the new rules introduced by the Plan for the urban decorum of the historic centre, they designed several homogeneous pictorial works, able to mix the Pesaro dialect with graphic elements of the Sixties and Seventies. The first actions on the city walls, although appreciated by the majority of the population, had in some cases triggered counter-actions of censorship, with the consequent removal of some works (we refer to the case of the first mural, executed on the external wall of the Benelli High School bearing the inscription “Ragazi: cumè a batà la fiacca oggi?” Considered offensive for the image of the School, as well as the first public art episode of 2006 by the artist Blu, removed after a short time): this is the first small element of conflict, which however helps us to understand how contemporary public art can trigger the citizen debate with different outcomes [2] (fig. 4 and 5).

From the first experiences of “Emporium in pillole”, which involved the creation of murals in the Pesaro dialect, a broader project aimed at the theme of urban regeneration was later born, which saw growing participation of the municipal administration. This is how the RE / UR Reperti Urbani cultural-artistic association was established, whose declared objective is “the enrichment of the urban fabric through interventions and projects of artistic nature”. In May 2015, the Association created its first work, “Refractions”, in the underpass of Viale Trieste in Pesaro (fig. 6). From

Fig. 1 - David Diavù Vecchiato. Ricorda, 2020. The artwork was created for the 90th anniversary of the senator Liliana Segre and was placed on one of the walls of the students campus of the city, as a symbol of memory, against intolerance and hatred (Credits: Municipality of Pesaro).

Fig. 2 - Spontaneous graffiti on the columns of the city's student campus (Credits: Municipality of Pesaro).

this highly successful project, others have sprung up at the High School Campus, the port area and the Miralfiore park, and other areas close to the historic centre, created in collaboration with several prominent contemporary artists within the national scene. The Association Reperti Urbani is also part of the Marche project MADAM - Museo Aperto d'Arte Marche, a regional outdoor museum network directed by a technical-scientific committee that includes the most significant public art experiences from an artistic and cultural point of view of the territory.

Between 2019 and 2020, also due to the pandemic period, sporadic and isolated interventions were carried out, but no less important from an artistic and identity point of view, such as the mural for the 90th birthday of Senator Liliana Segre, entitled “Remember”, always performed at the Benelli institute [3].

A third and more recent historic moment in the reconnaissance of the murals within the city of Pesaro is instead the project conceived by the Municipal Administration in May 2021 entitled “Sotto... passaggi d'arte urbana”, which aimed at redeveloping the degraded areas of six different vehicle and pedestrian underpasses in the city, appropriately selected [4] (fig. 7). The artistic experiences carried out here have seen the participation of the Administration also in the choice of the representations and of the artists called to perform them, intending to grow the community of artists, institutions, associations and municipal administration in the project idea for the realization of these public artworks.

As further proof of the cultural, artistic and identity value of these new artistic expressions capable of embellishing the urban fabric and creating a dialogue between different segments of the population, in a truly inclusive and participatory perspective, the Municipality of Pesaro has recently signed an agreement together with the School of Conservation and Restoration of the University of Urbino Carlo Bo and at the Pesaro-based startup arturo Srl-sb to carry out a survey project, digital mapping and participatory conservation of the murals in the city. This project, which is the pro-

<http://disegnarecon.univaq.it>

Fig. 3 - Emporium in pillole. Te t'ha ragon, 2012.

Fig. 4 - Emporium in pillole. Ragazi: comè a batè la fiaca oggi?, 2012. First version of the mural on the walls of the Benelli Institute, later removed.

tagonist of the contribution presented here, deeply demonstrates how, in a particularly culturally fertile context such as that of a city that is preparing to be the Italian Capital of Culture, a stratification of consistent actors and stakeholders can arise a virtuous process of citizen activation around public art and its conservation.

Create an open-air public art gallery and change the aspect of the city, increase dialogue and exchange between different social groups through a co-designed process of participatory care, up to the point of minimizing the potential for conflict (for example around the much-discussed theme of “urban decorum”) between different social groups through a common identity element: are these the prominent objectives of public art within the contemporary city?

THE SOCIAL VALUE OF PUBLIC ART WITHIN CONTEMPORARY CITIES

The relationship between public art and urban space can be declined in history in many different ways and sometimes evokes political choices (at various levels) that are linked to more or less irreversible transformation processes of streets, neighbourhoods, and landscapes. As Alessandra Pioselli (2015) does, we could trace the evolution of the at-least-Italian experience since the imme-

DOI: <https://doi.org/10.20365/disegnarecon.28.2022.4>

diate post-war period, studying the artists who reinvented the relationship between urban space and citizens, and discovering how many times the cities themselves have lent to these revolutions. The scientific reference is both to the so-called “happenings” in the urban space of the Sixties, ephemeral and by their nature temporary interventions, and to artistic manifestations in unusual city spaces that have brought sculptures and paintings among people.

Although the evolution of the city in a strictly urban and social sense may seem distant, the democratization of culture implemented by experiences like these was the first real step towards a new idea of habitability of the city and its public spaces. Beyond the difficulties in defining the meaning of public art in a city context, it would be necessary to identify its role in the contemporary city and free it from a confused idea of social activation, cultural promotion or, more simplistically, urban embellishment. In doing so, we could trace back its meaning as an engine of regeneration and inclusion.

As the architect Stefano Boeri argues in an interview with Andrea Lissoni (Birrozzi & Pugliese, 2007) it seems that the last phase of artistic interventions coordinated and structured on a public level dates back to the 1970s when local administrations commissioned contemporary artists mostly figurative and celebratory sculptures. Just think of the many interventions by Umberto Mascioanni or the Pomodoro brothers (fig. 8).

In the Nineties, an attempt made by a few realities, in particular Turin and Naples, demonstrated how the perception of art and, in general, of culture in the city could be ‘exploited’ as an economic opportunity (fig. 9). Thus, some targeted interventions led cities towards coordinated plans and public art initiatives accompanied by urban design (Piselli, 2015). Indeed, in the Piedmontese context, the “Nuovo Committenti” artistic-cultural project became part of the strategic urban planning program also thanks to a real collaboration between public and private entities.

Each decade, therefore, has been characterized by a specific attitude towards urban art that also re-

Fig. 5 - Muralvernacolo. Ragazzi: cum è a batè la fiaca oggi?, 2022. Today's version of the same subject, created on a larger scale in Villa Marina, Pesaro.

flected the idea of the city and citizenship, of social movements first interested in the involvement and participation of different and normally isolated groups, then more conscious of the economic evolution of the city and, for example, of the recovery of the suburbs as a place of possible growth.

The city has always been understood in the artistic field as a place to act, both by artists and by the population who got involved in the various regeneration projects, often becoming part of the final result.

The current scenario in terms of public art is aimed at the systematization of previous experiences, their mapping within the city fabric and their gen-

eral enhancement in the eyes of all levels of citizenship, taking into account the cultural issues within contemporary society. This is the case of TOward 2030, What are you doing?, a project which transformed the city of Turin into a large open-air museum with eighteen works of urban art inspired by the programmatic points of the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development.

However, this is not the only public art project in the city, since it has been active since 1995 the MAU - Museum of Urban Art, to revitalize the Borgo area through art Vecchio Campidoglio: in this case, all the works carried out to date have been mapped and they are accessible through a dedi-

cated website [5]. This documentation operation and mapping of the works present in the city is not an isolated case, given that in the Italian territory other interesting cases exist, in important centres such as Bologna, Milan, Naples and Palermo [6]. Alternatively, these experimentations provide users with information on executive techniques, materials, and location of the works: what seems to be missing from a scientific point of view is a systematization of different nature data within a single system, standardized and created starting from technical assumptions able to manage holistically the conservation of these works.

However, it is concerning the theme of dialogue between the local population and migrants and the integration of such groups in the city context that urban art can achieve its highest social goals: also if this aspect is still little experienced in the Italian context, two particular cases testify how contemporary muralism can become a driver for cohesion social, with particular reference to the phenomenon of immigration. A prime example is the M.A.U.Mi. - Museum of Urban Art on Migration, a newly funded project by the MiC which provides the creation of a Museum on the history of Migration within the social context of Rome, in the external courtyard of Casa Scalabrini [7]. Finally, it is worth mentioning once again in the thriving Milanese context, Street Art in NoLo, an urban art project that reflects on the coexistence of more than twenty different ethnic groups in the geographical context of North Loreto, a historically multiethnic neighbourhood now undergoing regeneration [8]. Considering the many experiences that contemporary cities have been able to develop around the theme of public art, we can affirm that many transformations (primarily of urban regeneration of marginal neighbourhoods and dialogue between different communities) have occurred above all thanks to the co-participation of administrations and artists in a relationship similar to that ancient between patrons and court artists, thus developing a new cultural capital that has to do with public places and citizens.

The question that spontaneously arises at the end of this reflection looks at the real possibility

Fig. 6 - Emporium in pillole. Rifrazioni, 2012.

Fig. 7 - Ross Deste. Borghi, 2021. This is an example of mural realized for the project “Sotto...passaggi d’arte urbana” of the Municipality of Pesaro.

of making these projects active in the long term and therefore capable of involving the community not only in the creative and (re)-generative phase. How can we transform contemporary artistic interventions into inclusive places? How will these interventions be resilient to new social needs and urban transformations? And again, how can we make the artistic interventions that have regenerated entire neighbourhoods sustainable over time? How can we evaluate the urban regeneration activities carried out to date as safe for the future?

The research investigates how the processes of care and conservation of public art can be part of the activity of urban and city regeneration, thanks to necessary participation by the community. It is therefore not just a matter of input, of starting and creating works that variously interact with the public space (fig. 10 and 11) or merely document their presence within the urban fabric, but rather of designing operational strategies that increase the dialogue between the city communities from

Fig. 9 - Luci d'artista, Turin.

Fig. 8 - Arnaldo Pomodoro. Sfera Grande, 1998 (based on a 1971 polyester sketch). The artwork is considered today the symbol of the City of Pesaro, called by the citizens La Palla.

below.

The study presented suggests a new scientific point of view, which exploits the artistic activity and the development projects of Pesaro public art as a tool to minimize the social conflict between different local communities (elderly vs young people; associations vs administration; immigrants vs local population) and to experiment a new model of shared care of urban space starting from the recognition of contemporary heritage as the identity heritage of the different communities.

AIMS OF THE STUDY

The role of murals in the urban context of the city of Pesaro and the recognized value of urban art as an element of social cohesion constitute the introduction to the research presented here. In practice, the objective of the survey highlights how the involvement of different social groups and the use at various levels of technological and digital tools can constitute a proposal for a standardized and

inclusive process of “participatory care” of contemporary heritage, tested and validated on the murals of this Marchisian city.

The ultimate goal of the research is the implementation of a proactive conservation process of this new city heritage, with a focus on the participation of the entire population, understood as an element of sustainability and dialogue between different groups of the Pesaro population. As already highlighted there are numerous experiences in the Italian and international context of citizen activation concerning the creative process of public artworks; very little investigated, if not non-existent, are the projects that, starting from already-completed artworks, try to establish long-term processes for their monitoring and conservation, with the participation of the citizens.

Often, the general enthusiasm that accompanies the creation phase of artwork is extinguished rather quickly, leaving the work itself the victim of neglect and acts of vandalism that inevitably alter its legibility and trigger further processes of degradation in the adjusting urban area (fig. 12). This

is why we believe it is particularly relevant from a scientific point of view to broaden the debate on murals in cities by experimenting with long-term processes that shift attention from the creation of the works to subsequent, as necessary, monitoring and conservation actions.

The research described is a work in progress, in which Universities and startups have not only provided the technical tools for the survey phases and digital documentation of these Assets, preparatory to the “participatory care” actions on which to activate the population but have also placed as “moderators” within the pre-existing Citizens/Artists/Municipal Administration system to create a widespread sensitivity towards the theme of conservation of this art form. Concerning the artistic heritage, and even more the public and contemporary heritage, the concepts of monitoring and conservation have always been considered the sole responsibility of the experts: only recently, some very positive experiments in the British and American fields of communication to the general public of these concepts have highlighted how non-pro-

professionals, if appropriately sensitized around these issues, can become actors in a virtuous process of recognition, identification and care of the entire Heritage, with positive effects even outside the museum venues and the more traditional exhibition paths (Williams, 2013). Through the workflow and the use of analogue and digital tools, the research outlines an ideal process through which the whole city, through the different segments of its population, becomes the active generator of a new form of culture. To achieve this goal, each actor involved, professional and non-professional, has tested the use of different tools and methodologies, both digital and analogical: we want to investigate whether this holistic and participatory approach can be considered a useful tool to improve the quality of the life of the different social groups that coexist within the city. In this experimental context, the involvement of different communities and individuals, not so much for the creation of the heritage, but rather for its recognition and identification, can take

place through digital tools that are accessible and easily modelled on the basis of the reference target. The project presented here is part of the strategic planning and management of local communities by exploiting a conservation activity, referring to the most contemporary cultural heritage, through research methodologies and tools, both digital and analogical, with particular reference to the different knowledge and skills deployed by those involved in the work (universities, municipal administration, innovative startups, associations of artists operating in the area).

METHODOLOGY AND TOOLS

To allow the participation of each actor in the creation of the basic system to set the conservation process, the work was divided into operational phases. Each of these was entrusted to a manager present in the area, who in turn defined the objectives and expected results of his specific activity.

Fig. 10 and 11 - Some participated moments during the realization of the artwork on the walls of the San Decenzio underpass created in collaboration between the Municipality of Pesaro, the Reperti Urbani Association and the artist Albernero (July 2022).

Fig. 12 - Act of vandalism on the Musical Life artwork, 2021.

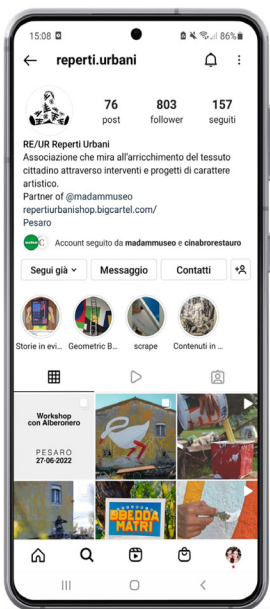

Fig. 13 and 14 - Social accounts (Instagram e Facebook) of the Reperti Urbani Association, used by the artists as a digital catalogue.

In particular, the identified work phases are three: the documentation phase, the communication phase and finally the moment of active monitoring. The final output was intended to be a digital network that can be navigated by citizens and professionals, useful as a tool for monitoring heritage in a continuous dialogue at various levels. The multidisciplinary and multi-partner logic allowed to start a really impacting process that minimized the differences regarding the opinions on conservation and care of the urban heritage, naturally conveyed by the different participating groups. The first documentary approach immediately seemed necessary, since there was not yet a complete catalog of the artworks in Pesaro. First, to trace the evolution of the project, the Instagram profiles of Muralvernacolo and the Associazione REperti URbani (fig. 13 and 14) were consulted, which in recent years had independently created a social catalog of their achievements. For each work the author, title and year were indicated, in some cases the place of the city. If it is true that the documentation of participatory art should always be created by a community and be a real narrative from several points of view, the web catalogue from which we started was the first data analysis laboratory that helped us to define the objects of our work, but above all the subjects we were referring to.

In any case, in order to have a clear account of the murals already made in the city and/or under construction, it was decided to define a standard technical sheet capable of gathering the most general information and, at the same time, to describe the technical and conservation aspects of each painted wall surface. We were aware that, only starting from a validated scientific structure could the inclusion of an ever-increasing variety of stakeholders be planned, in particular of those groups that do not have specific training and for which it is necessary to develop more accessible alternative narratives (Iacovino, 2012).

Since digital tools and the web are now essential means for building relationships between different community groups (Boccia Artieri et al., 2021), a digital documentary file has been defined which,

moreover, allows to overcome the narrative model of the self-referential and distant heritage typical of paper documentation, opening instead to the possibility of criticism, revision, relationality and imagination (Cameron 2011).

In this phase, the Conservation and Restoration School actively collaborated with a cultural and technological start-up from Pesaro, so that the entire technical documentation system was compiled thanks to the use of arturo software [9].

Then, starting from the direct and photographic surveys of each mural, the description of the object was prepared (figs. 15 and 16). In addition to general information, the form has a section dedicated to maintenance aspects compiled on the basis of the information provided by each artist.

Fundamental in this phase was the possibility of meeting between the students of the School [10] and the Pesaro artists who created some of the most recent works and who in turn were involved in this first documentary phase.

As it is evident, already during the preliminary activities the project involved various actors who collaborated at various levels. It was therefore decided to further increase the level of involvement especially among groups of students and artists through the use of the historical-artistic documentary instrument of the interview with the artist.

The interview appears today as one clarifying documentary tool from the point of view of the artistic meaning of the work, the technical solutions adopted for its realization, as well as the state of conservation and willing of the author in terms of conservation.

Today's modalities with which to carry out an interview with the artist are defined by INCCA (International Network for the Conservation of Contemporary Art), an international network for the conservation of contemporary art, and by a recent study entirely dedicated to the practices of Italian muralism and their conservation, which provided new and more precise guidelines for a “conservative” interview with artists (Cadetti, 2019). In fact, in the intentions of the author, the interview tool should reach such a standardization as to constitute a starting point for every action on contempo-

rary mural works, and all interviews should ideally be collected in a searchable database, so as to keep track of the conservative wishes that each artist desires for his works. Given this reference and for greater uniformity in the scientific literature, it was decided to adopt the conservative interview of Cadetti also in the context of the Pesaro works, leaving it to the students of the School to submit it to the artists.

Once the documentation of technical type (with the digital files relating to each work) and of artistic type (with interviews with the artists) had been created, it was possible to proceed with the mapping of the degradations affecting the works. This phase was carried out in collaboration between the restorers of the School and the artists, in order to correctly report the alterations. In fact, for paintings relating to public art, the dialogue between the parties becomes a fundamental key even in the activities of analysis alone. Schematic mappings have been produced from this work, which over time will be used as a basis for comparison and sharing of the state of conservation of the various murals (fig. 17), thus reaching an enriched documentation than the experiences of mere cataloging mentioned in the previous paragraphs in other Italian cities.

FIRST RESULTS AND FUTURE DEVELOPMENTS

As already highlighted, the preliminary phases of documentation, survey, digital filing and interview with the artists have been finalized, thanks to the synergistic work between the City, the community of artists and professionals in the world of conservation. The work carried out was of crucial and strategic importance for the entire city of Pesaro, as it constitutes the technical-documentary basis necessary to develop further strategies not only for conservation but also for enhancement, such as the creation of sustainable tourist routes within the historic centre.

As already highlighted, the project is still in progress and provides for further application phases of considerable scientific importance, first of all,

<http://disegnarecon.univaq.it>

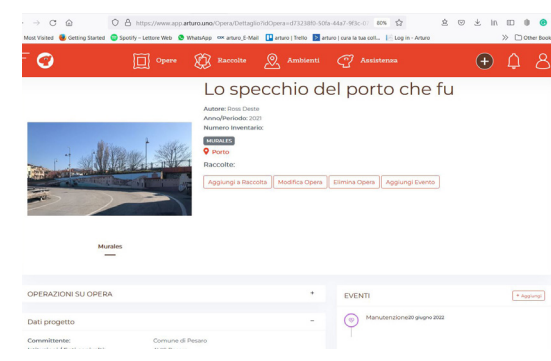

Fig. 15 - Survey activities for Specchio del porto che fu.

the geolocation of all the murals on the urban fabric, through the use of appropriate GIS software. The GIS tool allows information management to create a searchable digital map for the city of Pesaro - as the above mentioned cities of Bologna, Milan, Naples and Palermo - within which the location of each mural is accompanied by all the information regarding the work that can be freely navigated by citizens and tourists [11]. Since the city of Pesaro is known for the use of bicycles (which is why among the objectives of the Pesaro 2024 Candidacy there is the implementation of the bicipolitan routes), the project foresees the creation in the GIS space of cycle paths also within

DOI: <https://doi.org/10.20365/disegnarecon.28.2022.4>

Fig. 16 - Example of a documentation sheet with the arturo software.

the historic centre and for widespread use of the murals, based on what is already present on the official website of MADAM and the idea of a contemporary and widespread museum [12].

At a later stage, the project will be aimed at maximizing citizen participation in the care of the murals: to do this, it is planned to divide this phase into several steps, which will start from a communication project to citizens concerning the preliminary phases of the project (in particular, short videos will be produced in which the Conservation and Restoration Students will intervene to talk about the phases of survey, mapping and documentation, as well as the importance of correct conservation for the murals in the city).

Once properly informed and activated on what has already been done on the murals, the population can actively intervene for their long-term conservation (fig. 18). In this last phase of the project, in addition to the use by the citizens of the arturo software to report any deterioration on the works subject to experimentation, we intend to carry out more in-depth sociological analyzes (such as interviews with citizens, focus groups and guided dialogues between different social groups, such as migrants and local population) to define both at an individual and collective level the processes of recognition and appropriation of the meanings through which one must pass to allow the population to implement a true “participatory care” of their contemporary heritage.

Ultimately, we think that a process as broad as the one we have outlined and in part already implemented must necessarily pass through a phase of research and validation not only from the point of view of heritage conservation but also from that of social practices that are activated in this process. We hope that this sociological point of view concerning the project will be duly investigated: collaborations with European partners are being evaluated, to expand case studies for participatory conservation on different types of artistic and identity heritage.

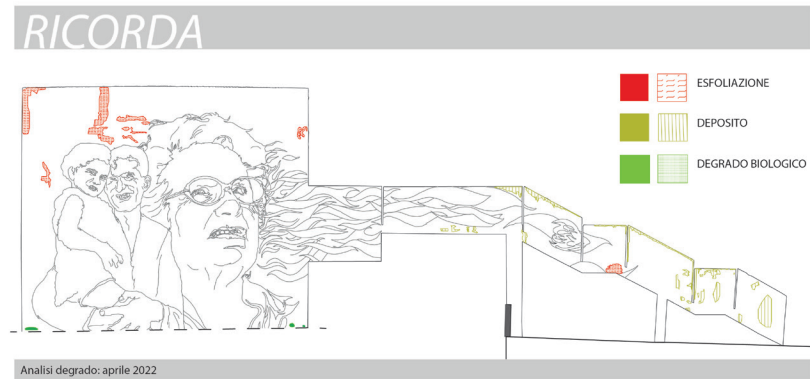

Fig. 17- Example of aschematic degradation map

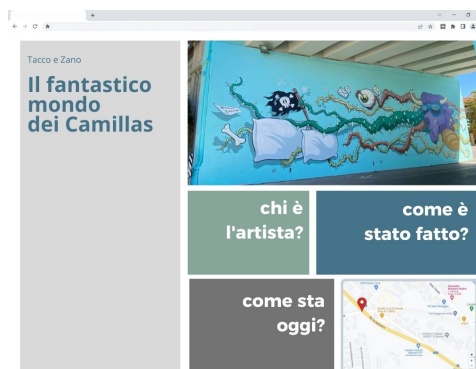

Fig. 18 - Project in progress: platform to report possible problems concerning the murales.

NOTE

[1] Regarding the history of the murals within the city of Pesaro, there are no exhaustive publications to date, and the information available online is very fragmentary. All the historical reconnaissance presented here was carried out thanks to a detailed analysis of the official social profiles of the aforementioned entities, of the relative press folders, of the website of MADAM and of the Municipal Administration of the City of Pesaro, as well as thanks to a telephone interview with President of the RE / UR Reperti Urbani Associato Filippo Giovanelli, who helped fill any gaps.

[2] In June 2022, a new mural bearing the same inscription “Dej giò Ragazzi: cum è, a batè la fiaca ogg?” was painted in the parking lot of Villa Marina, Pesaro.

[3] In this phase some other isolated murals were created, having as their theme the recent pandemic period, which has seriously affected the city of Pesaro. In this regard, see for example the seven-part mural created by Cubo Liquido in front of the city hospital.

[4] The project involves the creation of wall paintings in six different underpasses: Loreto (towards Montegrano), Loreto (towards the city centre), San Decenzio, Via La Marca, Via Gradara, Via Milano. To date, the paintings have been carried out on three of the six points identified by the Municipal Administration, while the mural of San Decenzio is under construction, and will be completed through a workshop run by Reperti Urbani and the artist Alberonero with the community.

[5] See <https://www.museoarteurbana.it/>.

[6] We refer to the mapping projects of the murals: in Bologna it was created within the FlashGiovani portal (<http://flashgiovani.it/node/139>); in Milan it was called “Street Art Map Me” (<http://www.streetartmapme.com/>); in Naples “NapoliStreetArt” (<https://www.vesuviolive.it/ultime-notizie/231411-napoli-la-mappa-interattiva-trovare-le-opere-street-art-giro-la-citta/>); in Palermo “Palermo Street Art Factory” (<https://www.streetartfactory.eu/palermo/>).

[7] The M.A.U.Mi. is a winning project of the MiC call for Creatività Contemporanea whose realization is scheduled for the year 2023, see: <https://www.cser.it/maumi-il-museo-darte-urbana-sulle-migrazioni-2/>.

[8] See <https://www.muralesmilano.it/2021/02/23/nolo-il-quartiere-della-street-art-milane/>. Both the M.A.U.Mi. that NoLo reflect on the possibility of making local population and migrants dialogue around the themes of the history of migrations in the neighborhood of reference and of the cultural and visual identity of each community.

[9] arturo is a web-software born in 2021 that deals with the management of documentary and conservation data of art collections. Its architecture follows a documentary standard tested in collaboration with the School of Conservation and Restoration of the University of Urbino and, thanks to a flexible structure, it is possible to adapt the sheets to the descriptive needs of the different types of objects. In the context of the murals this feature turned to be fundamental.

[10] Some phases of the digital documentation (photo-straightening, graphic representation and the

collection of technical information starting from the interview with the artist) were followed by the students of the course of Disegno 2, A.A. 2021/2022.

[11] The Municipality of Pesaro already has a map created with the ArcGIS software: it consists of an interactive graphic representation in which geographic information can be associated with other types of information, such as digital cataloging and surveys carried out on murals.

[12] For cycle paths with respect to the theme of murals, see the official website of MADAM - Open Museum of Marche Art, in particular the “MADAM on bike” section: <https://www.madam-museum.it/madam-onbike>.

REFERENCES

AA.VV. (2002). INCCA Guide to Good Practice Artists Interview. Retrieved July 10, 2022, from <https://incca.org/articles/incca-guide-good-practice-artists-interviews-2002>.

AA.VV. (2019). Kermes n. 109 - Dossier street art. LEXIS, ISSN 1122-3197.

AA.VV. (2019). *Toward 2030. L'arte Urbana per lo sviluppo sostenibile*. Torino: Feltrinelli.

Baratin, L., & Gasparetto, F. (2020). La documentazione per una conservazione “sostenibile”: come il digitale può integrare il lavoro dei restauratori. In Scicolone, G. (Ed.), *Nuovi polimeri per il restauro - La sperimentazione MIUR/Smart cities* (pp. 151 - 176). Nardini Editore.

Birrozzi, C., Pugliese, M. (2007). *L'arte pubblica nello spazio urbano*. Committenti, artisti, fruitori. Bruno Mondadori Edizioni.

Boccia Artieri, G., Garcia-Bilbao, P. A., La Rocca, G. (2021). Rethinking a active polarization and sharing of emotions in digital platform ecosystems. *Theories and research practices*. *International Review of Sociology*, Vol. 31, n. 2, 223-230.

Cadetti, A. (2020). *Conservare la street art. Le problematiche del muralismo contemporaneo in Italia*. Firenze: EDIFIR - Collana di Storia e Teoria del Restauro.

Cameron, F. (2011). From mitigation to creativity. The agency of museums and science centres and the means to govern climate change. *Museum, Soc* 9(2), 90–106.

Crutcher, M. (2019). Engaging visitors with conservation: the key to museum sustainability. Retrieved July 10, 2022, from <https://dsc.duq.edu/gsr/2019/Proceedings/7>

Detheridge, A. (2016). *L'arte pubblica salverà le città*. Limes. *Indagine sulle periferie*, n. 4/2016. Retrieved July 10, 2022, from <https://www.limesonline.com/cartaceo/larte-pubblica-salvera-la-citta>.

Di Luggo, A., & Zerlenga, O. (2020). *DISEGNARECON Vol. 13, No 24*. Street art. Drawing on the walls. Retrieved July 10, 2022, from <https://disegnarecon.univaq.it/ojs/index.php/disegnarecon/issue/view/27>.

Garlandini, A. (2021). Museums and Heritage in the digital age. The challenge of cultural change and technological innovation. *SCIREsit*, Vol 11, Issue 1, 11-18.

Iacovino, L. (2012). Reshaping identity and memory. Balancing competing human rights in the participatory archive. Retrieved July 10, 2022, from <http://ica2012.ica.org/files/pdf/Full%20papers%20upload/ica12Final00092.pdf>.

Kyi, C., Tse, N., & Khazam, S. (2016). The potential role of citizen conservation in re-shaping approaches to murals in an urban context. *Studies in Conservation*, n. 61:sup2, 98-103.

Meloni, L. (2020). *Arte pubblica: tempi, modi e luoghi, in Arte e oltre/ Art and beyond*. Rivista trimestrale di arte contemporanea. Retrieved July 10, 2022, from <https://www.uncloused.eu/rubriche/osservatorio/recensioni-attualita/119-arte-pubblica-tempi-modi-e-luoghi.html>, Accessed 10/07/2022.

Paiato, M. L. (2021). *Arte pubblica = Arte responsabile*. Retrieved July 10, 2022, from <https://www.pagina21.eu/arte-pubblica-arte-responsabile/maria-letizia-paiato/>.

Pesaro candidacy as Italian Capital

of Culture 2024. Retrieved July 10, 2022, from <https://pesaro2024.it/>.

Pioselli, A. (2015). *L'arte nello spazio urbano. L'esperienza italiana dal 1968 ad oggi*, Johan & Levi.

Rivaroli, L., Moretti, P., Caricchio, A., & Macchia, A. (2021). *Mural Art Conservation Data Recording (SCIMA): The Graart Project*. *Heritage* 2021, 4, 4222–4232, Retrieved July 10, 2022, from <https://doi.org/10.3390/heritage4040232>.

Taddeo, F. (2022). *A proposito di arte pubblica*. Retrieved July 10, 2022, from <https://www.agenziacult.it/notiziario/a-proposito-di-arte-pubblica/>.

Williams, E. (2013). *The public face of conservation*. *Archetype publications*.

AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA SULLA CONSERVAZIONE: SVILUPPO DI BUONE PRATICHE PER UNA “CURA PARTECIPATA” DEI MURALES NELLA CITTÀ DI PESARO

INTRODUZIONE E BACKGROUND: LA CITTÀ DI PESARO E I SUOI MURALES

Il 16 marzo scorso, il Ministro della Cultura Dario Franceschini ha proclamato la Città di Pesaro “Capitale Italiana della Cultura 2024”. Tale vittoria, importante sul fronte culturale ma anche di promozione turistica, di sviluppo urbano e di piani di finanziamento ministeriale, è perlopiù dovuta al progetto di candidatura dal titolo “La Natura della Cultura” realizzato in ottica partecipativa con la popolazione pesarese. La candidatura, infatti, è stata realizzata a partire da una puntuale analisi socioculturale del territorio pesarese, e descrive la volontà, da parte dell’Amministrazione Comunale, di non limitarsi a raccontare la città che c’è, ma di immaginare attraverso l’approccio progettuale la città che non c’è, un luogo immaginario in grado di esaltare la diversità sociale del territorio pesarese attraverso il confronto, il dialogo e la co-progettazione, anche a livello culturale. Durante tutto l’anno 2021, alcuni esercizi di cittadinanza attiva rivolti a diversi gruppi sociali, enti e associazioni che operano sul territorio, hanno permesso di indagare le potenzialità intrinseche del panorama pesarese, e di definire cinque macro-traiettorie di sviluppo, ognuna delle quali delinea un rapporto diverso tra arte, natura e tecnologia, tema principale della candidatura. Le macroaree descritte in questa prima fase progettuale definiscono poi gli obiettivi concreti di Pesaro 2024, da ricercarsi in alcune tematiche di stringente attualità nel discorso sulle città: rigenerazione urbana, green economy e felicità sociale.

All’interno di questa ampia progettualità, uno spazio è sicuramente riservato ai dipinti murali contemporanei che da alcuni anni vengono commissionati e prodotti sul territorio pesarese, in uno sforzo sinergico tra Amministrazione Comu-

nale e diverse associazioni culturali e artistiche della zona (fig. 1). Per comprendere come la Città di Pesaro sia diventata un importante avamposto di arte pubblica e come questa sua caratteristica ne faccia un caso studio particolarmente rilevante dal punto di vista scientifico e per le finalità di questo studio, è necessario analizzare la situazione iniziale e la generazione, perlopiù spontanea e favorita da impulsi “dal basso”, dei primi dipinti murali (fig. 2).

Da testimonianze dirette e indirette si apprende che un’attività di arte pubblica sistematizzata all’interno del Comune di Pesaro inizia nel 2012 con il progetto “Emporium in Pillole”, poi rinominato “Mural vernacolo”, diretto dai grafici e street artists Filippo Giovanelli e Filippo Nicolini. In questa prima fase della storia dell’arte pubblica nel Comune di Pesaro, sono stati realizzati dei primi dipinti murali con frasi in dialetto pesarese, dalla valenza fortemente identitaria, su alcuni muri di zone degradate della città e sulle pareti esterne dell’Istituto Benelli (fig. 3). Gli street artists in questa fase affermavano proprio di essere stati mossi dalla necessità di agire su aree spoglie, spopolate e degradate della città, e alla luce delle nuove regole introdotte dal Piano del decoro del centro storico, avevano progettato diversi lavori pittorici omogenei aventi un unico tema, in grado di miscelare il dialetto pesarese ad elementi grafici degli anni ‘60 e ‘70. Le prime azioni sui muri cittadini, seppur gradite dalla maggior parte della popolazione, avevano in alcuni casi innescato delle contro - azioni di censura, con la conseguente cancellazione di alcune opere (si veda il caso del murale eseguito sulla parete esterna dell’Istituto Benelli e recante la scritta “Ragazzi: cumè a batè la fiacca oggi?” ritenuta offensiva rispetto all’immagine dell’Istituto, ma anche il primo episodio di street art del 2006 ad opera di Blu, dopo poco tempo rimosso): si tratta di un primo piccolo elemento di scontro, che aiuta però a comprendere come intorno all’arte pubblica contemporanea possa innescarsi, con diversi esiti, il dibattito cittadino (fig. 4 e 5).

Dalle prime esperienze di Emporium in pillole, che prevedeva la realizzazione di murales solo in

dialetto pesarese, è scaturito, in un secondo momento, un progetto più ampio e maggiormente rivolto al tema della rigenerazione urbana, che ha visto una crescente partecipazione progettuale dell’Amministrazione comunale: si è costituita così l’Associazione artistico culturale RE/UR Reperti Urbani, il cui obiettivo dichiarato è “l’arricchimento del tessuto cittadino attraverso interventi e progetti di carattere artistico”. Nel maggio del 2015, l’Associazione ha realizzato la sua prima opera, “Rifrazioni”, nel sottopassaggio di Viale Trieste a Pesaro (fig. 6). Da questo progetto, di grande successo, ne sono scaturiti altri presso il Campus Scolastico Superiore, la zona del porto e il parco di Miralfiore, e altre zone vicine al centro storico, realizzati in collaborazione con diversi artisti contemporanei molto in vista sulla scena nazionale. L’Associazione Reperti Urbani è infatti anche parte del progetto marchigiano MADAM - Museo Aperto D’Arte Marche, una rete museale regionale all’aperto diretta da un comitato tecnico scientifico e che include le esperienze di arte pubblica più significative da un punto di vista artistico e culturale del territorio.

Tra il 2019 e il 2020, anche complice il periodo pandemico, sono stati eseguiti interventi sporadici e isolati, ma non per questo di minore importanza dal punto di vista artistico e identitario, come il murale per il novantesimo compleanno della Senatrice Liliana Segre, dal titolo “Ricorda”, eseguito sempre presso l’istituto Benelli.

Un terzo e più recente momento storico nella ricognizione dei murales presenti all’interno della Città di Pesaro è costituito invece dal progetto ideato dall’Amministrazione Comunale nel maggio 2021 dal titolo “Sotto...passaggi d’arte urbana”, volto a riqualificare le zone degradate di sei diversi sottopassi carrabili e pedonali della Città, opportunamente selezionati (fig. 7). Le esperienze artistiche realizzate hanno visto la partecipazione dell’Amministrazione anche nella scelta delle rappresentazioni e degli artisti chiamati a eseguirle, in un’ottica di crescente cooperazione tra le diverse componenti sociali: comunità, associazioni e Amministrazione Comunale.

Come ulteriore riprova del valore culturale, artis-

tico e identitario di queste nuove espressioni artistiche capaci di impreziosire il tessuto urbano e di creare dialogo tra diverse fasce della popolazione, in un’ottica davvero inclusiva e partecipativa, il Comune di Pesaro ha recentemente siglato un accordo con la Scuola di Conservazione e Restauro dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e con la startup pesarese arturo srl-sb per realizzare un progetto di documentazione, rilievo, mappatura digitale e conservazione partecipata dei murali presenti in città. Tale progetto, presentato in questo contributo, vuole dimostrare come, in un contesto particolarmente fertile dal punto di vista culturale quale una città che si appresta ad essere Capitale Italiana della Cultura, da una presenza molto diversificata di attori e stakeholder possa nascere un processo virtuoso di attivazione cittadina intorno all’arte pubblica e alla sua conservazione.

Creare una galleria d’arte pubblica a cielo aperto con l’idea di cambiare il volto della città, incrementare il dialogo e lo scambio tra gruppi sociali diversi attraverso un processo co-progettato di cura partecipata, fino ad arrivare a minimizzare il potenziale di conflitto (ad esempio intorno al tema tanto discusso del “decoro urbano”) tra gruppi sociali diversi e di diverse provenienze attraverso un elemento identitario comune: sono questi alcuni degli obiettivi prominenti dell’arte pubblica all’interno della città contemporanea.

LA VALENZA SOCIALE DELL’ARTE PUBBLICA ALL’INTERNO DELLE CITTÀ CONTEMPORANEE

La relazione tra arte pubblica e spazio urbano si può declinare nella storia in molti modi differenti fra loro ed evoca il più delle volte scelte politiche (a vari livelli) legate a processi di trasformazione più o meno irreversibili di strade, quartieri, paesaggi. Come fa Alessandra Pioselli (2015), si potrebbe tracciare un’evoluzione dell’esperienza - perlomeno italiana - fin dall’immediato dopoguerra, raccontando gli artisti che hanno reinventato il rapporto tra spazio urbano e cittadini, e scoprendo quante volte le città stesse si sono prestate a

queste rivoluzioni. Il riferimento scientifico è sia agli happening nello spazio urbano degli anni Sessanta, interventi effimeri e per loro natura temporanei, sia a manifestazioni artistiche in spazi cittadini inusuali che hanno portato sculture e pitture tra le persone.

Per quanto possa sembrare distante l’evoluzione della città in senso strettamente urbanistico e sociale, la democratizzazione della cultura messa in atto da esperienze come queste è stato il primo vero passo verso una nuova idea di abitabilità della città e dei suoi spazi pubblici.

Al di là delle difficoltà nel definire il significato di arte pubblica in un contesto cittadino, occorrerebbe individuare prima di tutto il suo ruolo nella città contemporanea e svincolarla da un’idea confusa di attivazione sociale, promozione culturale o, più semplicisticamente, di abbellimento urbano. Così facendo si potrebbe risalire al suo significato di motore di rigenerazione e inclusione.

Come sostiene l’architetto Stefano Boeri in un’intervista ad Andrea Lissoni (Birrozzi & Pugliese, 2007) parrebbe che l’ultima campagna di interventi artistici coordinata e strutturata a livello pubblico risalga al periodo degli anni Settanta, in cui le amministrazioni locali commissionavano ad artisti contemporanei sculture perlopiù figurative e celebrative: basti pensare ai molti interventi di Umberto Mastroianni o dei fratelli Pomodoro (fig. 8).

Negli anni Novanta, un tentativo operato da parte di poche realtà in particolare Torino e Napoli, dimostrò come la percezione di arte e, in generale, della cultura in città poteva essere ‘sfruttata’ come un’opportunità economica (fig. 9). Così, alcuni interventi mirati portarono le città verso piani coordinati e iniziative d’arte pubblica corredate al disegno urbano (Pioselli, 2015). Addirittura, nel contesto piemontese, il progetto artistico-culturale “Nuovo Committenti” divenne parte del programma di pianificazione strategica urbana anche grazie a una reale collaborazione tra enti pubblici e privati.

Ogni decennio dunque è stato caratterizzato da un atteggiamento specifico nei confronti di un’arte urbana che certo ha rispecchiato anche l’idea di città e cittadinanza, di movimenti sociali prima in-

teressati al coinvolgimento e alla partecipazione di gruppi diversi e normalmente isolati tra loro, poi più attenti all’evoluzione economica della città e, ad esempio, al recupero delle periferie come luogo di possibile crescita.

La città è sempre stata intesa nell’ambito artistico come luogo da agire, sia dagli artisti che dalla popolazione che si è lasciata coinvolgere nei vari progetti di rigenerazione diventando spesso parte stessa del risultato finale.

Guardando al presente, lo scenario in termini di arte pubblica sta puntando alla sistematizzazione delle esperienze pregresse, alla loro mappatura all’interno del tessuto cittadino e a una loro generale valorizzazione agli occhi di tutti i livelli della cittadinanza, tenendo conto delle tensioni culturali insite nella società contemporanea. E’ il caso di TOWard 2030, What are you doing?, un progetto che ha trasformato la città di Torino in un grande museo a cielo aperto con 18 opere di arte urbana ispirate ai punti programmatici dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile. Tuttavia, questo non è l’unico progetto di arte pubblica presente in città, visto che dal 1995 è attivo il MAU - Museo d’Arte Urbana, con l’obiettivo di rivitalizzare attraverso l’arte la zona di Borgo Vecchio Campidoglio: in questo caso tutte le opere realizzate fino ad oggi sono state mappate e sono fruibili attraverso un sito internet dedicato. Questa operazione di documentazione e mappatura delle opere presenti in città non è un caso isolato, visto che nel territorio italiano sono presenti altri interessanti esempi in questo senso, in centri importanti come Bologna, Milano, Napoli e Palermo. Alternativamente, queste sperimentazioni mettono a disposizione degli utenti informazioni su tecniche esecutive, materiali, localizzazione delle opere; ciò che pare mancare da un punto di vista scientifico è una sistematizzazione di dati anche di natura diversa all’interno di un unico sistema, standardizzato e realizzato a partire da assunti di tipo tecnico in grado di gestire in maniera olistica la conservazione di queste opere.

E’ però rispetto al tema del dialogo tra popolazione locale e migranti e dell’integrazione di tali gruppi nel contesto cittadino che l’arte urbana può

raggiungere i suoi obiettivi sociali più alti: anche se questo aspetto è ancora poco sperimentato nell’ambito italiano, due casi particolari testimoniamo come il muralismo contemporaneo possa davvero diventare un driver per la coesione sociale, con particolare riferimento al fenomeno dell’immigrazione. Un primo esempio è sicuramente il M.A.U.Mi. - Museo d’Arte Urbana sulle Migrazioni, un progetto appena finanziato dal MiC e che prevede la realizzazione di un Museo sulla storia delle Migrazioni all’interno del contesto sociale di Roma, nel cortile esterno di Casa Scalabrini. Infine è da citare, ancora una volta nel florido contesto milanese, Street Art in NoLo, un progetto di arte urbana che riflette sulla convivenza di più di 20 etnie diverse nel contesto geografico di Nord Loreto, quartiere storicamente multietnico e ora in fase di riqualificazione.

Alla luce delle molte esperienze che le città contemporanee hanno saputo sviluppare intorno al tema dell’arte pubblica, possiamo affermare che molte trasformazioni - primariamente di rigenerazione urbana di quartieri marginali, ma anche di dialogo tra etnie e comunità differenti - sono avvenute soprattutto grazie alla compartecipazione di amministrazioni e artisti in un rapporto simile a quello antico tra committenti/mecenati e artisti di corte, sviluppando così un nuovo capitale culturale che ha a che fare con luoghi pubblici e cittadini.

La domanda che sorge spontanea al termine di tale riflessione guarda alla reale possibilità di rendere questi progetti attivi sul lungo termine e dunque in grado di coinvolgere la collettività non solo in fase creativa e (ri-)generativa. Come possiamo trasformare gli interventi artistici contemporanei in luoghi inclusivi? Come potranno questi interventi essere resilienti rispetto a nuove necessità sociali e a trasformazioni urbane? E ancora, come possiamo rendere gli interventi artistici che hanno rigenerato interi quartieri sostenibili nel tempo? Come possiamo valutare sicure per il futuro le attività di rigenerazione urbana operate fino ad oggi?

La ricerca indaga come i processi di cura e conservazione dell’arte pubblica possano essere parte dell’attività stessa di rigenerazione urbana e citta-

dina, proprio grazie a una necessaria partecipazione da parte della collettività. Non si tratta dunque di solo input, di avviare e realizzare le opere che interagiscono in maniera più o meno attiva con lo spazio pubblico (fig. 10 e 11) o di documentare la presenza all’interno del tessuto urbano al momento della loro creazione, ma piuttosto di progettare strategie operative che incrementano dal basso il dialogo tra comunità diverse.

Lo studio presentato suggerisce un nuovo punto di vista scientifico, che sfrutta l’attività artistica e i progetti di sviluppo dell’arte pubblica pesarese come strumento per minimizzare il conflitto sociale tra comunità locali diverse (anziani vs giovani; associazioni vs amministrazione; immigrati vs popolazione locale) e sperimentare un nuovo modello di cura condivisa dello spazio urbano a partire dal riconoscimento del patrimonio contemporaneo quale patrimonio identitario delle diverse comunità.

OBIETTIVI DELLA RICERCA

Il ruolo dei murales nel contesto urbano della Città di Pesaro e la riconosciuta valenza dell’arte urbana come elemento di coesione sociale costituiscono l’introduzione alla ricerca qui presentata. Nel concreto, l’obiettivo dell’indagine evidenzia come il coinvolgimento di gruppi sociali diversi e l’utilizzo a vario livello di strumenti tecnologici e digitali possano costituire una proposta di processo standardizzato e inclusivo di “cura partecipata” del Patrimonio contemporaneo, testato e validato sui murales della città marchigiana.

Obiettivo ultimo della ricerca è infatti l’implementazione di un processo di conservazione pro-attivo di questo nuovo patrimonio cittadino, con un occhio di riguardo alla partecipazione della popolazione tutta, intesa come elemento di sostenibilità e dialogo fra gruppi diversi della popolazione pesarese. Come già evidenziato, infatti, numerose sono le esperienze nel contesto italiano e internazionale di attivazione cittadina rispetto al processo creativo di opere d’arte pubblica; pochissimo indagate invece, se non inesistenti, sono le proget-

tualità che a partire da opere già realizzate cercano di instaurare processi di lungo periodo per il loro monitoraggio e la loro conservazione, con la partecipazione della cittadinanza.

Sovente, l’entusiasmo generale che accompagna la fase di creazione di un’opera si spegne piuttosto velocemente, lasciando l’opera stessa vittima dell’incuria e di atti di vandalismo che ne alterano inevitabilmente la leggibilità e che innescano ulteriori processi di degrado nell’area urbana interessata (fig. 12). Ecco perché crediamo che sia particolarmente rilevante da un punto di vista scientifico ampliare il dibattito sui murales nelle città sperimentando processi di lungo termine che dalla creazione delle opere spostino l’attenzione verso le successive, quanto necessarie, azioni di monitoraggio e conservazione.

La ricerca descritta è un lavoro in progress, in cui Università e startup hanno non solo fornito gli strumenti tecnici per le fasi di rilievo e documentazione digitale di questi Beni, propedeutiche alle azioni di “cura partecipata” sulle quali attivare la popolazione, ma si sono poste come “moderatori” all’interno del sistema preesistente Cittadini/Artisti/Amministrazione Comunale per creare una sensibilità diffusa verso il tema della conservazione di questa forma d’arte. Rispetto al patrimonio artistico, e ancor più rispetto al Patrimonio pubblico e contemporaneo, i concetti di monitoraggio e conservazione sono sempre stati considerati di sola competenza degli addetti ai lavori: solo recentemente, alcune sperimentazioni molto positive in ambito britannico e americano di comunicazione al grande pubblico di questi concetti hanno evidenziato come i non professionisti, se opportunamente sensibilizzati intorno a questi temi, possono diventare attori di un processo virtuoso di riconoscimento, identificazione e cura di tutto il Patrimonio, con ricadute positive anche al di fuori delle sale museali e dei più tradizionali percorsi espositivi (Williams, 2013).

Attraverso il flusso di lavoro e l’utilizzo di strumenti analogici e digitali la ricerca delinea un processo ideale attraverso il quale la Città tutta, attraverso le diverse fasce della sua popolazione, diventa il generatore attivo di una nuova forma di

cultura. Per il raggiungimento di questo obiettivo, ogni attore coinvolto, professionista e non, ha testato l'impiego di strumenti e mezzi differenti, digitali e non: vogliamo indagare se questo approccio olistico e partecipato può essere davvero considerato un utile strumento per migliorare la qualità della vita delle diverse fasce sociali che convivono all'interno della città.

In questo contesto sperimentale, il coinvolgimento di comunità e individui diversi, non tanto per la creazione del patrimonio, ma piuttosto per il suo riconoscimento e identificazione può avvenire attraverso strumenti digitali accessibili e facilmente modellabili sulla base del target di riferimento. Il progetto qui presentato si colloca nell'ambito della progettazione strategica e del management delle comunità locali sfruttando un'attività di conservazione, riferita al patrimonio culturale più contemporaneo, attraverso metodologie di ricerca e strumenti, analogici e digitali, con particolare riferimento alle diverse conoscenze e competenze messe in campo dai soggetti coinvolti nel lavoro (Università, Amministrazione comunale, startup innovative, e associazioni di artisti operanti sul territorio).

METODOLOGIA E STRUMENTI UTILIZZATI

Per permettere la partecipazione di ogni attore alla creazione del sistema di base sul quale poi impostare il processo conservativo, il lavoro è stato suddiviso in fasi operative. Ognuna di queste è stata affidata a un responsabile presente sul territorio, che a sua volta ha definito obiettivi e risultati attesi della sua attività specifica.

In particolare, le fasi individuate sono tre: la fase di documentazione, quella di comunicazione/apertura e infine il momento del monitoraggio attivo. L'output finale che si desiderava ottenere era un network digitale navigabile da cittadini e addetti ai lavori, utile come strumento di monitoraggio del patrimonio e confronto continuo a vari livelli.

La logica multidisciplinare e multi-partner ha permesso di avviare un processo realmente impattante che ha minimizzato le diversità riguardo

le opinioni su conservazione e cura del patrimonio urbano, naturalmente veicolate dai diversi gruppi partecipanti.

Il primo approccio documentativo è parso subito necessario, poiché non si aveva ancora un catalogo completo delle opere presenti sul territorio. In prima battuta, per poter risalire all'evoluzione del progetto, sono stati consultati i profili Instagram di Muralvernacolo e dell'Associazione REperti URbani (fig. 13 e 14), che negli ultimi anni in maniera autonoma avevano realizzato un catalogo social delle loro realizzazioni. Per ogni opera era indicato autore, titolo e anno, in alcuni casi il luogo della città. Se è vero che la documentazione di arte partecipata dovrebbe essere realizzata sempre da una collettività e essere a tutti gli effetti una narrazione da più punti di vista, il catalogo web da cui si è partiti è stato il primo laboratorio di analisi dei dati che ci ha aiutati a definire gli oggetti del nostro lavoro, ma soprattutto i soggetti di riferimento. In ogni caso, per avere a disposizione un resoconto ben chiaro dei murales già realizzati in città e/o in fase di realizzazione, si è deciso di definire una scheda tecnica standard in grado di raccogliere le informazioni più generali e, allo stesso tempo, di descrivere aspetti merceologici e conservativi di ogni superficie muraria dipinta. Si era consapevoli che, solo a partire da una struttura scientifica valida si poteva progettare l'inclusione di una varietà sempre maggiore di stakeholder, in particolare di quei gruppi che non hanno una formazione specifica e per cui è necessario sviluppare narrazioni alternative più accessibili (Iacovino, 2012). Dal momento che gli strumenti digitali e il web sono mezzi ormai imprescindibili per costruire relazioni tra gruppi di comunità differenti (Boccia Artieri et al., 2021), si è proceduto alla definizione di una scheda documentativa digitale che oltretutto permette di superare il modello narrativo del patrimonio autoreferenziale e distante tipico della documentazione cartacea, aprendo invece alla possibilità di critica, revisione, relazionalità e immaginazione (Cameron 2011).

In questa fase la Scuola di Conservazione e Restauro ha collaborato attivamente con una start-up culturale e tecnologica pesarese, con la quale è

stato compilato l'intero impianto documentativo tecnico grazie all'impiego del software proprietario arturo.

Quindi, a partire dai rilievi diretti e fotografici di ogni murales, è stata preparata la scheda descrittiva dell'oggetto (figg. 15 e 16). Oltre alle informazioni di tipo generale, la scheda ha previsto una parte dedicata agli aspetti manutentivi compilata sulla base delle indicazioni fornite di ogni artista. Fondamentale in questa fase è stata la possibilità di incontro tra gli studenti della Scuola e gli artisti pesaresi che hanno realizzato alcune delle opere più recenti e che sono stati coinvolti a loro volta in questa prima fase documentativa.

Come risulta evidente, già durante le attività preliminari il progetto ha coinvolto diversi attori che hanno collaborato a vari livelli. Si è dunque deciso di incrementare ulteriormente il livello di coinvolgimento soprattutto tra i gruppi di studenti e artisti attraverso l'utilizzo dello strumento documentativo di tipo storico-artistico dell'intervista all'artista. L'intervista appare oggi uno strumento documentativo chiarificatore dal punto di vista del significato artistico dell'opera, delle soluzioni tecniche adottate per la sua realizzazione, nonché dello stato conservativo e delle intenzioni dell'autore in termini di conservazione.

Le modalità odierne con cui eseguire un'intervista all'artista sono definite da INCCA (International Network for the Conservation of Contemporary Art), un network internazionale per la conservazione dell'arte contemporanea, ma anche da un recente studio interamente dedicato alle pratiche di muralismo italiano e alla loro conservazione, che ha fornito nuove e più precise linee guida per un'intervista “conservativa” agli artisti (Cadetti, 2019). Nelle intenzioni dell'autore, infatti, lo strumento dell'intervista dovrebbe giungere ad una standardizzazione tale da costituire una base di partenza per ogni azione sulle opere murali contemporanee, e tutte le interviste dovrebbero idealmente poter essere raccolte in un database interrogabile, di modo da tenere traccia delle volontà conservative che ogni artista desidera per le sue opere. Dato tale riferimento e per una maggiore uniformità alla letteratura scientifica, si è deciso

di adottare l'intervista conservativa di Cadetti anche nell'ambito delle opere pesaresi, lasciando che fossero gli studenti della Scuola a sottoporla agli artisti.

Una volta realizzata la documentazione di tipo tecnico (con le schede digitali relative ad ogni opera) e di tipo artistico (con le interviste agli artisti), è stato possibile procedere con le mappature dei degradi che interessavano le opere. Questa fase è stata condotta in collaborazione tra i restauratori della Scuola e gli artisti, in modo da segnalare correttamente le alterazioni. Infatti, per dipinti afferenti all'arte pubblica, il dialogo tra parti diventa una chiave fondamentale anche nelle attività di sola analisi. Da questo lavoro sono state prodotte delle mappature schematiche, che nel tempo verranno usate come base di confronto e condivisione dello stato di fatto dei diversi murales (fig.17), in un'ottica di documentazione arricchita rispetto alle esperienze di sola catalogazione nominate nei paragrafi precedenti e attive in altre città italiane.

PRIMI RISULTATI E FUTURI SVILUPPI DELLA RICERCA

Come già evidenziato, le fasi preliminari di documentazione, rilievo, schedatura digitale e intervista agli artisti sono state finalizzate, grazie al lavoro sinergico tra Città, comunità di artisti e professionisti nel mondo della conservazione. Il lavoro eseguito è stato di importanza cruciale e strategica per tutta la Città di Pesaro, in quanto costituisce la base tecnico-documentativa necessaria per mettere a punto ulteriori strategie non solo di conservazione ma anche di valorizzazione, come la creazione di percorsi turistici sostenibili all'interno del centro storico.

Come già evidenziato, il progetto è ancora in progress e prevede ulteriori fasi applicative di notevole rilevanza scientifica, prima tra tutte la geolocalizzazione di tutti i murales sul tessuto urbano, attraverso l'utilizzo di appositi software GIS. Lo strumento GIS permette infatti una gestione delle informazioni tale da poter creare per la Città di Pesaro - come nei casi già citati della città di Bo-

logna, Milano, Napoli e Palermo - una mappa digitale interrogabile, all'interno della quale il luogo di ogni murale è corredato da tutte le informazioni riguardanti l'opera liberamente navigabile da cittadini e turisti. Poiché la città di Pesaro è nota per l'utilizzo della bicicletta (ragione per cui tra gli obiettivi della Candidatura Pesaro 2024 vi è l'implementazione dei percorsi della bicipolitana), il progetto prevede la creazione nello spazio GIS di percorsi ciclabili anche all'interno del centro storico e per una fruizione “diffusa” dei murales, sulla base di quanto già presente sul sito ufficiale del MADAM e sulla base dell'idea di museo contemporaneo e diffuso.

In un secondo momento, il progetto sarà finalizzato alla massimizzazione della partecipazione cittadina alla cura dei murales: per fare ciò, si prevede di frazionare questa fase in più passaggi, che partiranno da un progetto di comunicazione alla cittadinanza rispetto alle fasi preliminari del progetto (in particolar modo, verranno prodotti dei brevi video in cui gli Studenti di Conservazione e Restauro intervengono per raccontare le fasi di rilievo, mappatura e documentazione, nonché l'importanza di una corretta conservazione per i murales presenti in città).

Una volta correttamente informata e attivata su quanto già fatto sui murales, la popolazione potrà davvero intervenire attivamente per una loro conservazione sul lungo periodo (fig. 18). In quest'ultima fase del progetto, oltre all'utilizzo da parte della cittadinanza del software arturo per segnalare eventuale degradi sulle opere oggetto della sperimentazione, si intende eseguire analisi di tipo sociologico più approfondite (come interviste ai cittadini, focus groups e dialoghi guidati tra gruppi diversi, come ad esempio migranti e popolazione locale) per definire a livello individuale e collettivo i processi di riconoscimento e apprezzazione dei significati attraverso cui si deve passare per permettere alla popolazione di mettere in atto una vera “cura partecipata” del proprio patrimonio contemporaneo.

Pensiamo, in ultima battuta, che un processo così ampio quale è quello che abbiamo delineato ed in parte già messo in atto debba necessariamente

passare da una fase di ricerca e validazione non solo dal punto di vista della conservazione del Patrimonio, ma anche di quello delle pratiche sociali che vengono in questo processo attivate. Auspichiamo che questo punto di vista sociologico rispetto al progetto venga debitamente indagato: si stanno infatti valutando collaborazioni con partner europei, in un'ottica di ampliamento dei case studies rispetto alla conservazione partecipata su diverse tipologie di patrimonio artistico e identitario.

CONCLUSIONI

Il progetto ancora in corso è oggi una buona base per una riflessione teorica riguardo le possibili ricadute positive dell'attività di conservazione partecipata - intesa come strumento di dialogo interculturale, integrazione e facilitazione sociale - all'interno del contesto cittadino in cui verranno applicate.

L'archivio multimediale ad oggi realizzato, utilizzato sia come catalogo sia come strumento di interazione fra le parti, nel suo essere uno strumento di dialogo, dovrebbe poter seguire la vita “artistica” della città a partire dalla creazione di nuovi murales fino alla loro conservazione di lungo periodo. In questo senso, gli attori “non professionisti”, una volta attivati su questi temi grazie ai dati tecnici, alle schede digitali, ai rilievi geometrici e allo stato conservativo di ogni opera forniti dagli esperti della conservazione, potranno in maniera semi-autonoma seguire la vita dell'arte cittadina, segnalando problemi e fenomeni di degrado in tempo reale attraverso la piattaforma dedicata, in un'ottica di cura davvero partecipata e nutrita di spinte dal basso.

Un grande laboratorio a cielo aperto e in costruzione perché segue la risposta dei gruppi coinvolti, e mette al centro la gestione efficace dei cambiamenti della città e dei suoi abitanti. Come risulta dalla sperimentazione condotta fino a questo momento, gli strumenti sviluppati sono in grado di rendere attivi i diversi gruppi creando coesione sociale e scambio di obiettivi culturali; sono dunque capaci di integrare culture diverse che già

convivono all'interno di uno stesso tessuto urbano; sono in grado di supportare una strategia partecipativa, fondamentale nella gestione dei flussi in movimento costante, come quelli presenti in una città in crescita.

Tra le altre, la sfida dell'obiettivo 11 dell'agenda 2030 dichiara la necessità di sviluppare città sostenibili, non solo in termini ecologici, ma anche culturali e di potenziare un'urbanizzazione inclusiva che miri oltretutto alla protezione del patrimonio culturale. In questo senso, il lavoro proposto dimostra la capacità di pianificare una possibile politica aperta e inclusiva per le città contemporanee e fornisce un possibile workflow operativo per gestire gruppi sociali diversi. Ulteriori studi e ulteriori applicazioni di questo modello a contesti sociali ancora più variegati potrebbero portare alla validazione definitiva del metodo.