

WRITERS EDUCATION when street art enters the Academy

Whether they are illegal or commissioned, *writing* and *street art* (and with them *urban art* in the broad sense) are now integral parts of our daily lives: so much so that they are no longer dismissed as vandalism pertaining to the urban suburbs subject to phenomena of degradation, but are promoted as expressive acts typical of urban areas subject to phenomena of regeneration. However, despite being admitted to the most prestigious museum circuits (just think of the space reserved in the *Urban Nation Museum for Urban Contemporary Art* in Berlin), *writing* and *street art* have always encountered difficulties in entering the Academy, also as the related items have never been included in the lists of disciplinary fields of the Visual Arts area recognised by AFAM (Higher Education in Art, Music and Dance established by Ministry for University and Research).

This was the case up to the recent educational initiatives promoted by the "Pietro Vannucci" Acad-

emy of Fine Arts of Perugia, which on several occasions, between the academic years 2012-2013 and 2017-2018, saw the introduction of modules reserved for *writing* and *street art*. With an experimental propensity which is far from surprising, given that the Academy of Perugia has always been at the forefront, also and above all from the point of view of didactic experimentation, as it was the first Academy to introduce the teachings of descriptive geometry during the direction of Baldassare Orsini (1791-1810), of futurist aeropainting during the direction of Gerardo Dottori (1940-1945), and of alchemical art during the direction of Edgardo Abbozzo (1984-2002).

Paolo Belardi

Paolo Belardi (Gubbio 1958), graduated with honors in Civil and Building Engineering at the Sapienza University of Rome (1982), is full professor (ICAR14/Architectural and urban composition) at the University of Perugia, where he is president of the degree course in Design. From 2013 to 2018 he has been director of the "Pietro Vannucci" Academy of Fine Arts of Perugia.

Luca Martini

Luca Martini (Arezzo 1978) graduated with honours in Civil Engineering specialising in Building in 2005 in Perugia, where he received his PhD in Civil Engineering in 2012. He works at "Pietro Vannucci" Academy of Fine Arts of Perugia (since 2012) and at Academy of Fine Arts of Macerata (since 2018), where he teaches courses about the disciplines of "Methodology of design" and "Technical drawing for design".

Keywords:

street art; education; drawing; architecture; city

“All artists are willing to suffer for their work. But why are so few prepared to learn to draw?” [1]

Whether they are illegal or commissioned, *writing* and *street art* (and with them *urban art* in the broad sense) are now integral parts of our daily lives: so much so that they are no longer dismissed as vandalism pertaining to the urban suburbs subject to phenomena of degradation, but are promoted as expressive acts typical of urban areas subject to phenomena of regeneration. However, despite the naturally interdisciplinary vocation, which has broken the boundaries between conceptual art, political message and public art, and despite being admitted to the most prestigious museum circuits (just think of the space reserved in the *Urban Nation Museum for Urban Contemporary Art* in Berlin), which sanctioned the entry into the world of official and conventional art, *writing* and *street art* have always encountered difficulties in entering the Academy: both for practical reasons, since the performative aspect is irreconcilable with the protection of historic buildings that

house many educational institutions, and also for legal reasons, as the related items have never been included in the lists of disciplinary fields of the Visual Arts area recognised by AFAM (Higher Education in Art, Music and Dance established by Ministry for University and Research). Furthermore, no teaching methods have been codified to combine practical work, which has always been a distinctive feature of the Art Academies, with theoretical speculation, which was the reason for the first Drawing Academies being established. This was the case up to the recent educational initiatives promoted by the “Pietro Vannucci” Academy of Fine Arts of Perugia, which were not just limit-

ed to dedicated workshops and seminars, and on several occasions, between the academic years 2012-2013 and 2017-2018, but saw the introduction of modules reserved for *writing* and *street art*. With an experimental propensity which is far from surprising, given that the Academy of Perugia has always been at the forefront, also and above all from the point of view of didactic experimentation, as it was the first Academy to introduce the teachings of descriptive geometry during the direction of Baldassare Orsini (1791-1810), of futurist aeropainting during the direction of Gerardo Dottori (1940-1945), and of alchemical art during the direction of Edgardo Abbozzo (1984-2002).

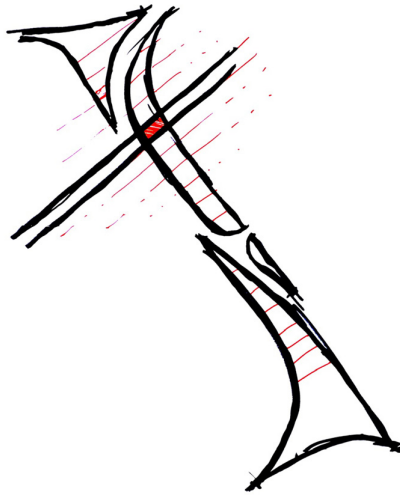

Fig. 1 - Mondrian Park, 2013, sketch.

<http://disegnarecon.univaq.it>

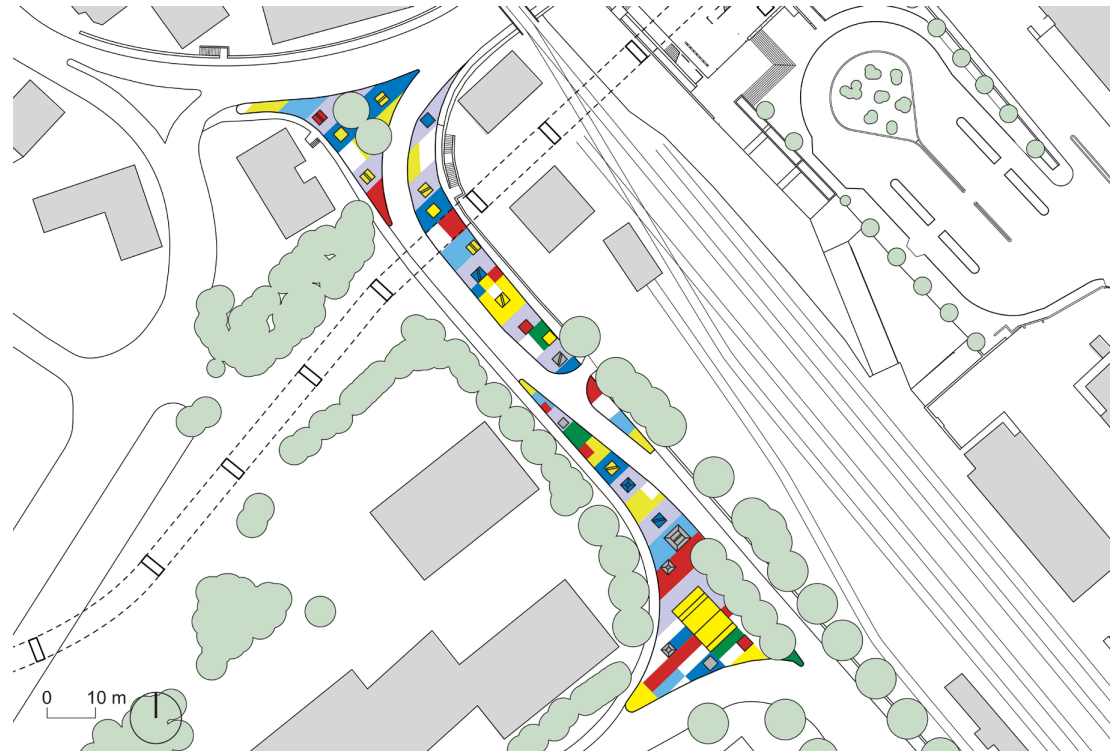

Fig. 2 - Mondrian Park, 2013, plan.

MONDRIAN PARK.
EXPERIMENTATION OF A DIDACTIC METHODOLOGY

This experimental path between teaching and research starts in the 2012-2013 academic year, as part of a series of initiatives promoted jointly by the Academy and the Municipality of Perugia. The first is aimed at the restyling of the stretch of Via Pievaiola that connects Via Cortonese and Via Sicilia near the Fontivegge station: an area which, since the '90s, has been the subject of pioneering initiatives in the relationship between urban infrastructure and *street art* [2] and which more recently enters the city chronicles mainly due to the phenomena of urban and social degradation that occur almost daily in a context with a strong multiracial vocation [3]. In this sense, an internal module for the teaching of "Design of urban and territorial interventions" [4] explores the themes of the design of *playgrounds* for *street art*, with the aim of investigating the unresolved public space to transform it into a palimpsest designed and aimed to host works capable of redeveloping it from a figurative point of view through the contribution of artists who periodically change its image [5]. In 2012, the area of intervention is the subject of several initiatives coordinated by the city administration aimed at expanding pedestrian routes following the optimisation of road mobility, in order to improve accessibility between railway and minimetrò stations and the surrounding urban areas [6]. A complicated context in which the students of the Academy are called on to launch proposals for the urban furnishing of an area overlooked by the automatic minimetrò shuttles designed by Jean Nouvel, but at the same time criss-crossed by the road layout redesigned by municipal technicians and between the railway station and the large residential condominiums bordering the Madonna Alta neighborhood.

The design process is initiated by two lessons held on 19 and 26 April 2013 by Perugian *street artist* Gabriele Ricci, who presents students with a variety of creative ideas drawn from the national and international scene. In particular, the in-depth study of emblematic figures of pictorial interventions on

Fig. 3 - Mondrian Park, 2013, elevations.

an urban scale, such as the American, but Spanish by adoption, Aрыз and the Brazilian OSGEMEOS, but also the Italian Blu [7], highlights how such performative dynamics, like others of the same cultural sphere like, for example, the *parkour*, trigger phenomena of reappropriation that reactivate urban social dynamics. Furthermore, a series of dedicated lessons investigate the contemporary expressive methods of zero volume architecture, urban design and the relationship between art and architecture, above all in terms of an innovative use of traditional materials [8]. All of this by investigating in particular the aspects that promote full cultural accessibility and do not affect the ex-

pressive results of the artistic communities, such as the communicative vocation of horizontal surfaces through dedicated material coatings and the scenographic arrangement of vertical surfaces aimed at including pictorial interventions. At the same time, starting with the documents provided by the administration, an urban survey was drawn up, the graphics of which represent a real ideal tool, aimed at analysing and understanding the design constraints imposed by the fabric of the built and the new road layout. Also considering the context of artistic teaching, within which most of the students possess diversified previous skills in descriptive geometry applied to architecture and are

facing an urban design experience for the first time. In the wake of these theoretical premises, the design concept of *Mondrian Park*, the outcome of the path presented, adopts Piet Mondrian's unfinished 1944 work *Victory Boogie Woogie* as a figurative suggestion and draws a pavement fabric based on a morphological grid that takes as a dimensional reference the width of the "red ribbon" of the minimetrò route overlooking the park [9]. The ideational study is characterised by the use of pigmented asphalt on the horizontal surfaces that echoes the chromatic refinement by the Dutch artist. In addition, the *street park* is dotted with elements of urban furniture in coloured concrete, which makes stopping possible, but above all encourage its use by *writers*, *skaters* and *parkourists*, since these artefacts (characterised by simple geometric solid shapes) are at the same time seats, steles for wall paintings, ramps and obstacles. Whereas the arrangement of totem walls enhances views from the road routes and the minimetrò, not only by promoting physical and cultural accessibility, but also by promoting the compositional results of the *street artists* who continuously enliven them thanks to the creation of new works.

In the summer of 2013 this concept is presented at various local debates and publicity occasions and, subsequently, it is the subject of executive design by the competent municipal technical offices, connoting the experience for the constructive relationship that is established between the realities involved, in the perspective of the growth of urban quality [10]. Finally, not even the dynamics that saw the rise of *Mondrian Park* in 2014 are exempt from social controversies and journalistic debates, which document the birth of the colourful urban park and which are mainly due to a partial understanding of an ideational path and an intervention carried out which are characterised by innovative features in the local landscape. Because, especially if it is targeted from dynamic points of view, such as the dashboard of a car or the transparencies of a minimetrò shuttle (but also the terraces of the surrounding buildings or the zenithal view of Google Maps), it culturally aligns the Umbrian capital with the liveliest contemporary cities [11].

Fig. 4 - *Mondrian Park*, 2012, 2014, 2017, 2018, photo shoots.

SEGNO UMBRO. VERIFICATION OF A DIDACTIC METHODOLOGY

Subsequently, in the 2015-2016 academic year, a further experimental teaching initiative was launched, which once again saw the synergistic involvement of the Academy and the Municipality of Perugia [12]. The area of intervention is that of the Via Settevalli underpass in Perugia in front of the entrance to the city railway station of Fontivegge. This is a pedestrian path that is repeatedly under the spotlight of the local newspapers due to episodes of urban decay and which, despite the repeated maintenance interventions promoted by the municipal administration, is subject to acts of

damage and vandalism caused by myriad disconnected signatures, signs and graphics which, in the definition given by art historian Giorgio Bonsanti, "are equivalent to nothing other than a selfie, an action aimed solely at giving confirmation of one's existence to the world (...) which can be of interest only to the person who lives it" [13]. In this sense, a module within the teaching of "Drawing for decoration" [14] investigates the theme of *street art* in the context of pedestrian paths in terms of design for communication and for the safety of the contemporary city, in order to create an urban texture for livening up the walls of the under pass [15]. The project begins with a series of lessons dedicated to the presentation of case studies which are

analysed on the basis of characteristics aimed at re-signifying the urban context through interventions between art, communication and architecture, such as the experience of artistic collectives like Bianco-Valente, Boa Mistura and Truly Urban Artists and, for example, the redevelopment of Penedès square in Cerdanyola del Vallès near Barcelona by the Catalans Mamen Domingo and Ernest Ferré. On the same basis, the students draw inspiration from the contents that emerged during

a seminar held on 11 May 2016 by the underground essayist from Lecce, Ennio Ciotta, who interprets a series of *urban art* interventions between "social unease and the art system" in terms of the requalification of urban space [16]. Likewise, through dedicated didactic insights, the students have the opportunity to understand the historical events that distinguish the urban evolution of the Fontivegge district, paying particular attention to the events that mark the construction of the Piazza Nuova based on

a project by Aldo Rossi. These cognitive encounters have as a natural counterpoint a series of inspections of the project area and neighbouring areas followed by the drawing of a dedicated architectural survey of the pedestrian underpass, which proves to be a decisive activity for spatial understanding of the operational context by the student artists and designers, in particular at the time of the graphic restitution of the canonical drawings in plan, elevation and section.

Fig. 5 - Mondrian Park, 2016, photo shoot (Franco Prevignano).

Fig. 6 - Mondrian Park, 2015, photo shoot from a minimetrò shuttle.

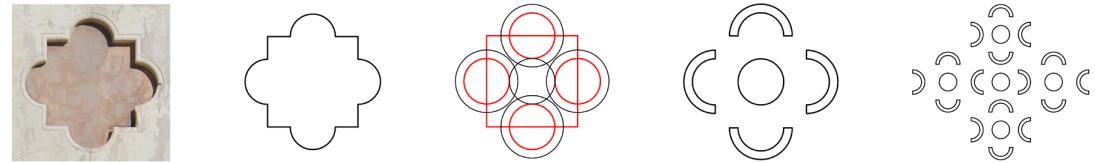

Fig. 7 - Segno Umbro, 2016, concept.

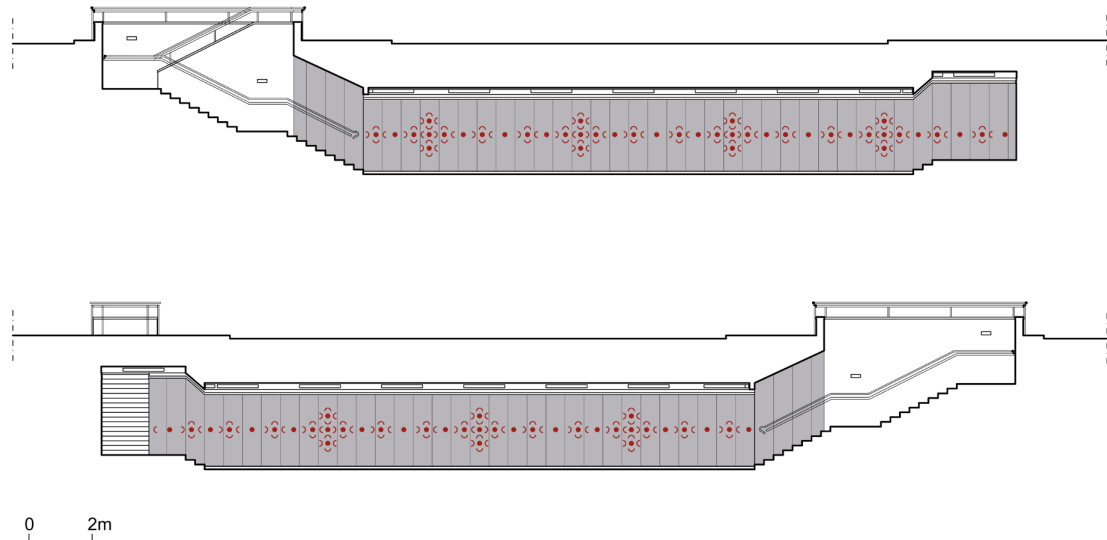

Fig. 8 - Segno Umbro, 2016, sections.

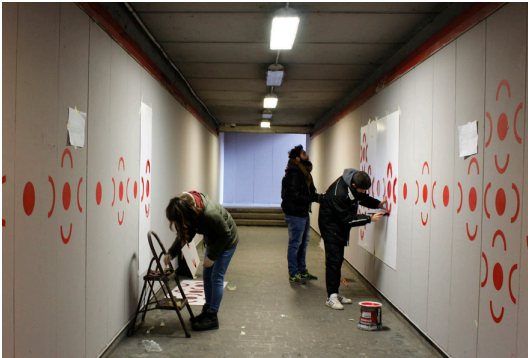

Fig. 9 - *Segno Umbro*, 2017, photo shoot while it was being realized.

Fig. 10 - *Segno Umbro*, 2017, photo shoot while it was being realized.

Fig. 11 - *Segno Umbro*, 2017, photo shoot.

Fig. 12 - *Segno Umbro*, 2017, photo shoot.

Fig. 13 - Artwork in the area of via della Pieve di Campo in Ponte San Giovanni (Pg), 2018, photo shoot (maqçèd).

Fig. 14 - Artwork in the area of *Mondrian Park*, 2019, photo shoot (maqçèd).

At this juncture, the hypotheses that the students draw up after completion of the ideational path give rise to an unprecedented *contest of street art*, *ART through FONTIVEGGE*. A *ideas competition for the decorative restyling of the pedestrian underpass of Piazza Vittorio Veneto in Perugia*, promoted by the Academy and the municipal administration and reserved for the students of the course [17]. Furthermore, the composition of the jury of experts that characterises the *contest* takes due account of all the stakeholders involved and in particular the neighbourhood residents' associations, in order to encourage shared assessment and selection of the urban texture to be realized [18].

In this sense, all the proposed design concepts explore the figurative languages of urban art. In particular, the *Connessioni* [19] proposal investigates the polysemic theme of conflict in an abstract pictorial key, while *Dentrofuori* [20] proposes the representation of a city and its inhabitants, prefiguring the decoration of the two walls of the underpass with the colours of the acrylics and "spray cans" of *street art*. In addition, the *Dislivello* and *One heart* [21] proposals are indicated by the jury for their attention to issues of urban dynamism and social inclusiveness. But the concept that wins the *contest* is the one bearing the motto *Segno Umbro*, which chooses as contemporary texture the fifteenth-century stone "quadrellato" applied to the facades of the main city churches and, in particular, to the lateral facade of the Cathedral of San Lorenzo. In fact, the graphic sign created takes the form of a proportional analysis that highlights the geometric reasons of the historical decorative apparatus. On the other hand, repetition of the same sign on the walls measures the length of the underpass and favours a dynamic perception, also thanks to the choice of the colour red which, at the same time, identifies the city community. Finally, in 2017, a group of students from the Academy created it on the walls that delimit the underpass, through the use of canonical pictorial tools combined with forex "masks" obtained from laser cutting techniques with the involvement of ABA Fablab Perugia, in terms of cultural participation in a synergistic path of

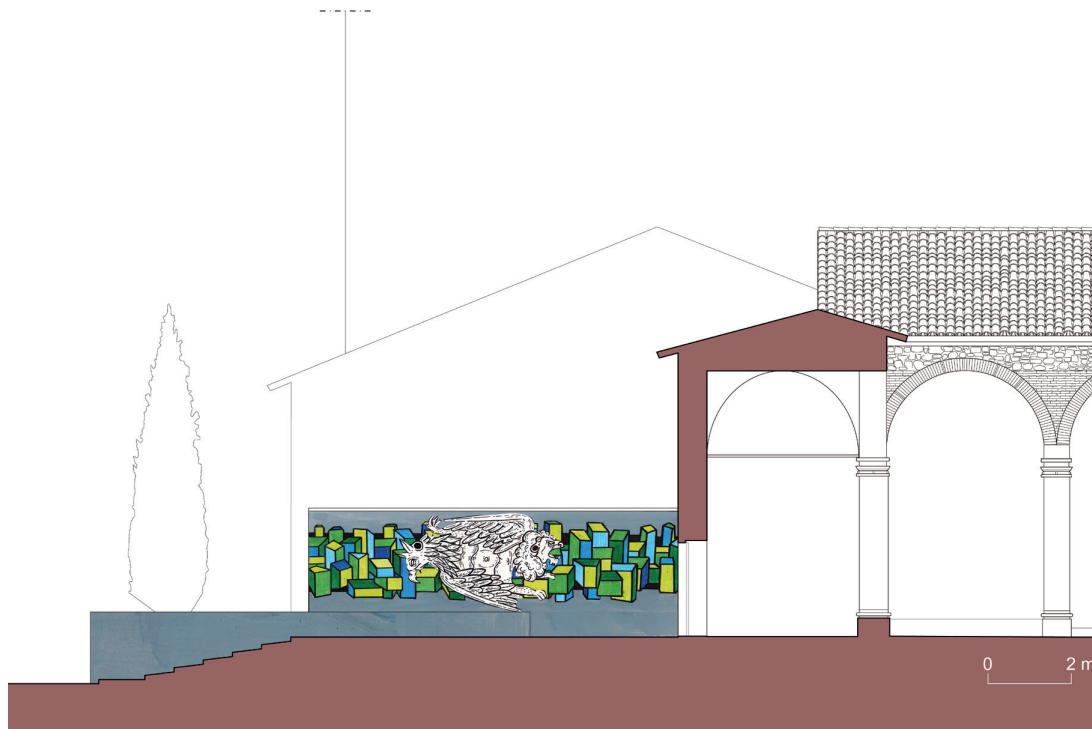

Fig. 16 - *perugiamorpho* in the context of the new entrance of the "Pietro Vannucci" Academy of Fine Arts of Perugia, 2019, section.

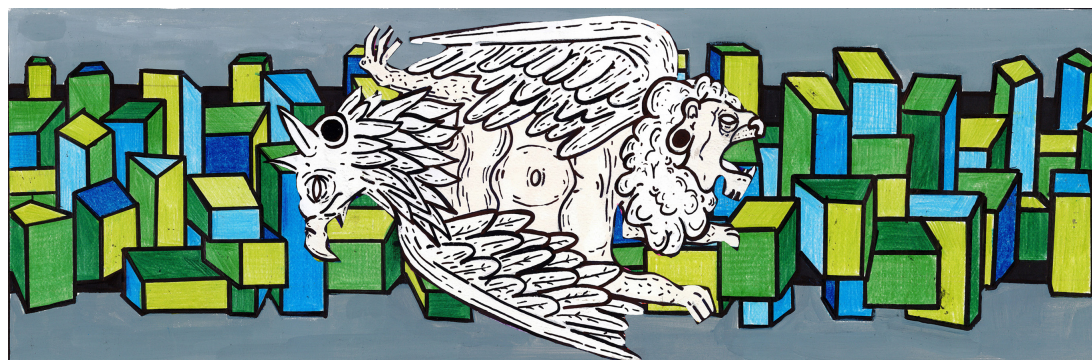

Fig. 15 - *perugiamorpho*, 2018, sketch.

<http://disegnarecon.univaq.it>

growth that once again encourages the integration of all the players involved [22]. A social identification that takes form in the fact that the *street art* intervention, and therefore the entire underpass, is preserved from further acts of vandalism, in the sense that a space conceived as an expression of a community and recognisable identity effectively discourages actions of urban decay.

PERUGIAMORPHO. OUTCOME OF A DIDACTIC METHODOLOGY

In academic year 2017-2018, the experiences gathered in the two initiatives presented are included in a further research activity, activated through collaboration between the Academy and Leo Club Perugia [23], which explores the inclusion of a series of *street art* works in the urban context, checking the setting from time to time through various occasional techniques: from graphic sketch to photographic mockup via digital representation in orthogonal projection. The result of these widespread "demonstration actions" of urban art can be seen by all citizens, since the resulting interventions stand out in different contexts; for example, from a road underpass in the Perugia district of Ponte San Giovanni to some of the cement steles of *Mondrian Park* and, thanks to the ideational propensity of the techniques of representation, via the historical home of the Academy in the former convent of San Francesco al Prato in Perugia [24]. In fact the *perugiamorpho* work, an anthropomorphic griffin-lion represented in front of a stereometric Perugia in abstractionism, pop art and comics, is arranged in 2019 in a wall of the new entrance of the Academy (therefore in direct comparison with the works of Bizhan Bassiri, Sol LeWitt and Beverly Pepper), in order to physically sanction the entrance of *street art* into Italian artistic teaching.

This closes the circle of the experimental path undertaken in the 2012-2013 academic year. Perhaps the experiences analysed between teaching and research may seem apparently uneven, but in reality they are locked in a Borromeo knot by a path, up to now unexplored, of *writers education*

that investigates *street art* as a methodology of cultural re-signification of urban spaces: validated by a working method that pragmatically relates survey and project as well as sealed by the presentation of the initiatives described above during the conference at *Fontivegge, Perugia. One hundred years of Italian architecture* organised by the “Pietro Vannucci” Academy of Fine Arts in synergy with the University of Perugia and held during the *Biennale Sessions. Reporting from the Italian Front* series of initiatives of the 2016 Venice Biennale Architettura. In fact, as incisively noted by sociologist Fabio La Rocca, “we can think about the artists (...) as part of the way in which graffiti became part of the façade, an architectural renovation becoming, at the same time, a special sign of urbanism, a characteristic of a transfiguration of the image of metropolis. In this way we can think the walls, the buildings, as places of experimentation, laboratories of creative reflection” [25]: in particular by practising the still underestimated margins between science and art of drawing.

NOTE

[1] Cfr. Banksy 2011, p. 10.

[2] These initiatives culminate in a series of interventions promoted as part of the Comma urban arts festival; in action at its 2011 and 2012 editions, for example, are international artists Morcky and The London Police, who draw a mural painting on the residential building in the business centre of Aldo Rossi, and Shoe, on the car park of the nearby Autosilo.

[3] The initiatives presented in this paper are promoted by the Director of the “Pietro Vannucci” Academy of Fine Arts of Perugia, Professor Paolo Belardi; teacher of the courses involved and tutor for research activity, Professor Luca Martini; director of the Mobility and Infrastructure operating unit of the Government and Development of the Territory and Economy sector of the Municipality of Perugia, engineer Leonardo Naldini.

[4] The teaching is activated as part of the third year of the first level diploma of the schools of Painting, Scenography and Sculpture.

[5] Cfr. Lauda, Zerlenga 2018 and Zerlenga 2017. In the following years these disciplinary aspects spread widely in the field of university education in Italy, albeit often with occasional purposes. In fact, in addition to a specific treatment in different teachings of contemporary art history, other initiatives are undertaken on redevelopment of the city through urban art involving academies and universities. For example, the urban intervention *Per vivere si muore* [To Live You Die] in collaboration with the Academy of Fine Arts of Catania in 2019, a series of works drew by students of the Academy of Fine Arts of Ma-

cerata between 2017 and 2019, the urban regeneration projects through *street art* of the University of Sannio of Benevento of 2018 and the *Street Art in Cava* initiatives in collaboration with the Academy of Fine Arts of Carrara and *Rambra Papireto* of the Academy of Fine Arts of Palermo of 2017. Likewise in the same years, a crowded schedule of seminar initiatives on these issues is presented, and in particular between 2016 and 2019, among others, at the Academy of Fine Arts of Bologna, the Santa Giulia Academy of Fine Arts of Brescia, the Academy of Fine Arts of Naples, the University for Foreigners of Siena, the University of Florence, the “Gabriele d’Annunzio” University of Chieti and Pescara, the Bicocca University of Milan, the University of Palermo and the University of Siena. Finally, the *Inopinatum. Study Centre on Urban Creativity* was founded, first at La Sapienza University of Rome in 2013 and then at the Suor Orsola Benincasa University of Naples in 2019.

[6] The aspects of the redevelopment programme promoted by the city administration are presented to the students during a dedicated lesson and inspection by architect Tommaso Bussani, who operationally coordinated the initiative by the Municipality of Perugia.

[7] Of whom, as often happens in this contest, the walling artworks scattered throughout Europe and throughout the world are well known and at the same time the personal identity is unknown, giving rise to multiple conjectures that contribute to amplifying his fame. As is known, similar dynamics are typical of another leading figure of the scene in question, the well-known British *street artist* Banksy. Cfr. Blu 2018 and Banksy 2011. Cfr. also von Vacano 2017 and Ciancabilla, Omodeo, Corcoran 2016.

[8] Cfr. Aymonino, Mosco 2006 and Pioselli 2015.

[9] The design concept was drawn up by students Elita Adviji, Daniele Cateni, Manuel Mesa Delgado and Manuela Montenero. One of the members of the project team is an internationally renowned Spanish *street artist* who, known through the nickname Mesa, has created works for example in France, Germany and Italy, as well as in his hometown, and who attended the “Pietro Vannucci” Academy of Fine Arts of Perugia in those years, through an Erasmus programme. The architectural design activity of the students is the subject of a specific tutoring activity.

[10] During the executive design, the pedestrian protection barrier between park and road and the position of some steles is redefined.

[11] One of the works that liven up the urban park is by Florentine *street artist* of Romanian origin, Ache77, who is known above all for his *stencil* and *poster art* works. On the realisation of urban art techniques, cfr. also Ganter 2013.

[12] Director of the Technological Systems, Open Data, Energy Operational Unit of the Environmental Resources, Smart City and Innovation Area of the Municipality of Perugia, engineer Gabriele Alessandro De Micheli.

[13] Cfr. Bonsanti 2018, p. 14.

[14] Teaching is activated in the third year of the first level diploma of the schools of Design and Painting.

[15] Cfr. Zerlenga, Forte, Lauda 2018.

[16] Cfr. Ciotta 2012.

[17] The activity of designing of the

students’ wall textures is the subject of a dedicated tutoring activity.

[18] The jury is composed of Leonardo Varasano (President of the Municipal Council and Delegate of the Mayor of the Municipality of Perugia, President of the Jury), Mario Rampini (President of the “Pietro Vannucci” Academy of Fine Arts of Perugia), Gabriele Alessandro De Micheli (Director of the Municipality of Perugia), Emanuele De Donno (Professor of the “Pietro Vannucci” Academy of Fine Arts of Perugia), Francesco Guido (President of the Fontivegge Insieme Association).

[19] The proposal is drawn up by the student Davide Mongelli.

[20] The proposal is drawn up by the student Stefano Lutazi.

[21] The proposals are drawn up respectively by the students Paolo De Giovanni and Sara Meazzini.

[22] The concept is conceived by the student Arianna Pinto and created by the team made up of students Stefano Lutazi, Davide Mongelli, Arianna Pinto and Sara Tosti.

[23] President of the Leo Club Perugia, Daniel Chiabolotti.

[24] The works are signed by the student of the “Pietro Vannucci” Academy of Fine Arts of Perugia (and *street artist*), originally from Città di Castello, Lorenzo Marroni (maqcèd), engaged in drawing a reality made up of deformed bodies and abstract scenes that express the complexity of urban society. Thanks to Professor Stefano Mosenca of the “Pietro Vannucci” Academy of Fine Arts of Perugia for the willingness shown during the research activity.

[25] La Rocca 2013, p. 100.

REFERENCES

- Aymonino, A., & Mosco, V.P. (2006). *Spazi pubblici contemporanei. Architettura a volume zero*. Milano: Skira.
- Banksy (2011). *Wall and Piece*. Milano: L'ippocampo.
- Blu (2018). *Minima muralia*. [Italy]: Zooo.
- Bonsanti, G. (2018). Considerazioni sulla *Street art*. *Kermes*, 109, 14-16 ([kermes-109-dossier-la-street-art-tra-interpretazione-e-conservazione-a-cura-di-antonio-rava-e-alessandra-collina](http://kermes-restauro.it/kermes-109-dossier-la-street-art-tra-interpretazione-e-conservazione-a-cura-di-antonio-rava-e-alessandra-collina)).
- L. Ciancabilla, C. Omodeo, & S. Corcoran (Eds., 2016), *Street art. Banksy & Co. L'arte allo stato urbano*. Bologna: Bononia University Press (exhibition catalog, Bologna, Palazzo Pepoli, Museo della Storia di Bologna, 18 March - 26 June 2016).
- Ciotta, E. (2012). *Street art. La rivoluzione nelle strade*. Lecce: Bepress.
- Ganter, C. (2013). *Graffiti School. A student guide*. London: Thames & Hudson.
- La Rocca, F. (2013). The wall as screen: porous architecture and the aesthetics of graffiti. In L. Borriello & C. Ruggiero (Eds.), *INOPINATUM. The unexpected impertinence of urban creativity* (pp. 91-102). Salerno: INOPINATUM Study Center on Urban Creativity, Arti Grafiche Boccia (academia.edu/4116262/INOPINATUM_The_unexpected_impertinence_of_urban_creativity).
- Lauda, L., & Zerlenga, O. (2018). La Città Altra nel disegno delle e

sulle Vele di Scampia. The Other City in the drawing of and on the Vele of Scampia. In F. Capano, M.I. Pascariello, & M. Visone (Eds.), *La Città Altra. Storia e immagine della diversità urbana: luoghi e paesaggi dei privilegi e del benessere, dell'isolamento, del disagio, della multiculturalità. The Other City. History and image of urban diversity: places and landscapes of privilege and well-being, of isolation, of poverty, and of multiculturalism* (pp. 1175-1183). Napoli: Federico II University Press, CIRICE. Centro Interdipartimentale di Ricerca sull'Iconografia della Città Europea (fedoa.unina.it/11993/1/1a%20citt%C3%A0%20altra.pdf).

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

P.L. von Vacano (Ed., 2017), *Cross the streets*. Roma: Drago (exhibition catalog, Roma, MACRO, 7 May - 1 October 2017).

Zerlenga, O. (2017). Imaging Naples Today. The Urban-Scale Construction of the Visual Image. *Proceedings*, 1 (9), 922 (mdpi.com/2504-3900/1/9/922).

Zerlenga, O., Forte, F., & Lauda, L. (2018). Street Art in Naples in the territory of the 8th Municipality. In *Graphic Imprints. EGA 2018* (pp. 1433-1448). Cham: Springer.

WRITERS EDUCATION quando la street art entra in Accademia

“Non c'è artista che non sia disposto a soffrire per la propria opera, ma perché sono così pochi quelli che hanno voglia di imparare a disegnare?” [1]

Che siano illegali o che siano commissionati, il *writing* e la *street art* (e con essi l'*urban art* in senso lato) sono ormai parti integranti della nostra quotidianità: tanto da non essere più liquidati come atti vandalici propri delle periferie urbane soggette a fenomeni di degrado ed essere promossi ad atti espressivi propri delle aree urbane soggette a fenomeni di rigenerazione. Tuttavia, nonostante la vocazione naturalmente interdisciplinare, che ha infranto i confini tra arte concettuale, messaggio politico e arte pubblica, e nonostante l'ammissione nei circuiti museali più prestigiosi (basti pensare allo spazio riservato nell'*Urban*

Nation Museum for Urban Contemporary Art di Berlino), che ha sancito l'ingresso nel mondo dell'arte ufficiale e convenzionale, il *writing* e la *street art* hanno sempre incontrato difficoltà a entrare in Accademia: sia per motivi pratici, in quanto l'aspetto performativo è inconciliabile con la tutela degli edifici storici in cui sono insediate molte istituzioni formative, sia per motivi ordinamentali, in quanto le relative voci non sono mai state ricomprese negli elenchi dei campi disciplinari dell'area Arti Visive riconosciuti dall'AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica del MIUR). Né, tantomeno, sono state codificate metodologie didattiche volte a coniugare la pratica manuale, da sempre peculiare delle Accademie d'Arte, con la speculazione teorica, ragione della nascita, nel XVI secolo, delle prime Accademie del Disegno. Questo fino

alle recenti iniziative didattiche promosse dall'Accademia di Belle Arti “Pietro Vanucci” di Perugia, dove non ci si è limitati a organizzare workshop e seminari dedicati, e a più riprese, tra gli anni accademici 2012-2013 e 2017-2018, sono introdotti altrettanti moduli riservati proprio al *writing* e alla *street art*. Con una propensione sperimentale che peraltro è tutt'altro che sorprendente, visto che l'Accademia perugina è sempre stata all'avanguardia anche e soprattutto dal punto di vista della sperimentazione didattica, in quanto è stata la prima Accademia a introdurre gli insegnamenti della geometria descrittiva, durante la direzione di Baldassare Orsini (1791-1810), dell'aeropittura futurista, durante la direzione di Gerardo Dottori (1940-1945), e dell'arte alchemica, durante la direzione di Edgardo Abbozzo (1984-2002).

MONDRIAN PARK. LA SPERIMENTAZIONE DI UNA METODOLOGIA DIDATTICA

Questo percorso sperimentale tra didattica e ricerca prende le mosse nell'anno accademico 2012-2013, nell'ambito di una serie di iniziative promosse congiuntamente dall'Accademia e dal Comune di Perugia. La prima è volta al restyling del tratto di via Pievaio-la che unisce via Cortonese e via Sicilia nei pressi della stazione di Fontivegge: un'area che, fin dagli anni novanta, è oggetto di iniziative pionieristiche nell'ambito del rapporto tra infrastrutture urbane e *street art* [2] e che più recentemente entra nelle cronache cittadine soprattutto a causa dei fenomeni di degrado urbano e sociale che si verificano quasi quotidianamente in un contesto a forte vocazione multirazziale [3]. In tal senso, un modulo interno all'insegnamento di "Progettazione di interventi urbani e territoriali" [4] approfondisce le tematiche della progettazione dei *playground* per la *street art*, con l'intento d'indagare lo spazio pubblico irrisolto per trasformarlo in palinsesto progettato e volto a ospitare opere capaci di riqualificarlo dal punto di vista figurativo mediante il contributo di artisti che ne mutano periodicamente l'immagine [5]. Nel 2012 l'area d'intervento è oggetto a più riprese di iniziative coordinate dall'amministrazione cittadina volte all'ampliamento dei percorsi pedonali a seguito dell'ottimizzazione della mobilità stradale, al fine di migliorare l'accessibilità tra le stazioni ferroviarie e minimetrò e le aree urbane circostanti [6]. Un contesto complicato in cui gli studenti dell'Accademia sono chiamati a lanciare delle proposte per l'arredo urbano di un'area su cui si affacciano le navette automatiche del minimetrò progettato da Jean Nouvel, ma allo stesso tempo solcata dal tracciato stradale ridisegnato dai tecnici comunali e compresa tra la sede ferroviaria e i grandi condomini residenziali che bordano il quartiere di Madonna Alta.

Il percorso progettuale è avviato da due lezioni tenute il 19 e il 26 aprile 2013 dallo *street artist* perugino Gabriele Ricci, che presenta agli studenti una molteplicità di spunti ideativi tratti dalla scena nazionale e internazionale. In particolare l'approfondimento di figure emblematiche degli interventi pittorici a scala urbana, quali lo statunitense, ma spagnolo d'adozione, Ayz e i brasiliani OSGEMEOS, ma anche l'italiano Blu [7], mette in luce come tali dinamiche performative, al pari di altre della stessa sfera culturale come ad esempio il *parkour*, inneschino fenomeni di riappropriazione che riattivano le dinamiche sociali urbane. Inoltre una serie di lezioni dedicate indagano le metodiche espressive contemporanee dell'architettura a zero cubatura, dell'urban design e del rapporto tra arte e architettura, soprattutto in chiave di un utilizzo innovativo dei materiali tradizionali [8]. Il tutto approfondendo in modo particolare gli aspetti che favoriscono una piena accessibilità culturale e che non condizionano gli esiti espressivi delle comunità artistiche, quali la vocazione comunicativa delle superfici orizzontali attraverso rivestimenti materici dedicati e la dislocazione scenografica delle superfici verticali volte a ospitare interventi pittorici. Allo stesso tempo, a partire dagli elaborati forniti dall'amministrazione, è redatto un rilievo urbano i cui grafici rappresentano un vero e proprio strumento ideativo, finalizzato all'analisi e alla comprensione dei vincoli progettuali imposti dalla trama del costruito e dal nuovo tracciato stradale. Anche considerando il contesto di didattica artistica, nell'ambito del quale una grande parte degli studenti possiede competenze pregresse diversificate di geometria descrittiva applicata all'architettura e affronta per la prima volta un'esperienza di progettazione urbana. Sulla scia di queste premesse teoriche, il concept progettuale del *Mondrian Park*, esito del percorso presentato, adotta quale suggestione figurativa l'opera incompiuta *Victory Boogie Woogie* di Piet Mondrian del 1944 e

disegna una trama di pavimentazione basata su una griglia morfologica che assume come riferimento dimensionale la larghezza del "nastro rosso" del percorso del minimetrò che sovrasta il parco [9]. Lo studio ideativo è caratterizzato dall'utilizzo di asfalto pigmentato sulle superfici orizzontali che riecheggia la ricercatezza cromatica dall'artista olandese. Inoltre lo *street park* è punteggiato da elementi di arredo urbano in cemento colorato, che rendono possibile la sosta, ma soprattutto che ne incoraggiano l'utilizzo da parte di *writer*, *skater* e *parkourist*, poiché tali manufatti (contraddistinti da forme di solidi geometrici semplici) sono allo stesso tempo sedute, steli per dipinti murali, rampe e ostacoli. Laddove la disposizione delle pareti totem valorizza le visuali dai tracciati stradali e dal minimetrò, non soltanto incentivando l'accessibilità fisica e culturale, ma anche favorendo gli esiti compositivi degli *street artist* che le animano continuamente grazie alla realizzazione di nuove opere. Nell'estate 2013 tale concept è presentato in diversi dibattiti e occasioni pubblicitarie locali e, successivamente, è oggetto di progettazione esecutiva da parte degli uffici tecnici comunali competenti, connotando l'esperienza per il rapporto costruttivo che si instaura tra le realtà coinvolte, nell'ottica della crescita della qualità urbana [10]. Infine le dinamiche che vedono sorgere il *Mondrian Park* nel 2014 non sono esenti neppure da polemiche sociali e dibattiti giornalistici, che documentano la nascita del coloratissimo parco urbano e che sono dovuti principalmente a una comprensione solo parziale di un percorso ideativo e di un intervento realizzato che sono connotati da caratteristiche innovative nel panorama locale. Perché, specialmente se è traguardato da punti di vista dinamici, come il cruscotto di un'auto o le trasparenze di una navetta del minimetrò (ma anche come i terrazzi degli edifici circostanti o come la vista zenitale di Google Maps), allinea culturalmente il capoluogo umbro alle città contemporanee più animate [11].

SEGNO UMBRO. LA VERIFICA DI UNA METODOLOGIA DIDATTICA

Successivamente, nell'anno accademico 2015-2016, viene avviata un'ulteriore iniziativa di didattica sperimentale, che vede ancora una volta il coinvolgimento sinergico dell'Accademia e del Comune di Perugia [12]. L'area d'intervento è quella del sottopassaggio di via Settevalli a Perugia di fronte all'ingresso della stazione ferroviaria cittadina di Fontivegge: un percorso pedonale che è più volte sotto i riflettori delle testate locali per episodi di degrado urbano e che, nonostante i ripetuti interventi di manutenzione promossi dall'amministrazione comunale, è oggetto di atti di danneggiamento e di vandalismo a causa di una miriade di firme, segni e grafiche sconnessi che, nella definizione che ne dà lo storico dell'arte Giorgio Bonsanti, "equivalgono a nient'altro che a un selfie, un'azione indirizzata unicamente a dare conferma della propria esistenza al mondo (...) che può rivestire interesse soltanto per la persona che lo vive" [13]. In tal senso, un modulo interno all'insegnamento di "Disegno per la decorazione" [14] indaga il tema della *street art* nell'ambito dei percorsi pedonali in chiave di disegno per la comunicazione e per la sicurezza della città contemporanea, al fine di ideare una texture urbana per animare le pareti del sottopassaggio [15].

Il percorso progettuale prende l'avvio da una serie di lezioni dedicate alla presentazione di casi studio che vengono analizzati in base alle caratteristiche volte a risignificare il contesto urbano attraverso interventi tra arte, comunicazione e architettura, quali l'esperienza di collettivi artistici quali Bianco-Valente, Boa Mistura e Truly Urban Artists e quale, ad esempio, la riqualificazione di piazza Penedès a Cerdanyola del Vallès nei pressi di Barcellona ad opera dei catalani Mamen Domingo e Ernest Ferré. Sulla

stessa scorta gli studenti traggono ispirazione dai contenuti emersi nel corso di un seminario tenuto l'11 maggio 2016 dal saggista underground leccese Ennio Ciotta, che interpreta una serie di interventi di *urban art* tra "disagio sociale e sistema dell'arte" in chiave di riqualificazione dello spazio urbano [16]. Parimenti gli studenti, attraverso approfondimenti didattici dedicati, hanno la possibilità di comprendere le vicende storiche che contraddistinguono l'evoluzione urbana del quartiere di Fontivegge, ponendo particolare attenzione agli avvenimenti che contrassegnano la realizzazione della piazza Nuova su progetto di Aldo Rossi. Questi incontri conoscitivi hanno come contrappunto naturale una serie di sopralluoghi all'area di progetto e a quelle limitrofe cui fa seguito la redazione di un rilievo architettonico dedicato del sottopassaggio pedonale, che si rivela un'attività determinante al fine della comprensione spaziale del contesto operativo da parte degli allievi artisti e designer, in particolare al momento della restituzione grafica degli elaborati canonici in pianta, prospetto e sezione. In questo frangente, le ipotesi che gli studenti redigono dopo il compimento del percorso ideativo danno vita a un inedito *contest* di *street art*, *ARTE attraVERSO FONTIVEGGE. Concorso di idee per il restyling decorativo del sottopasso pedonale di piazza Vittorio Veneto a Perugia*, promosso dall'Accademia e dall'amministrazione comunale e riservato agli studenti dell'insegnamento [17]. Inoltre la composizione della giuria di esperti che contraddistingue il *contest* tiene in debito conto tutti gli stakeholder coinvolti e in particolar modo le associazioni dei residenti nel quartiere, in modo tale da favorire una valutazione e una selezione condivise della texture urbana da realizzare [18].

In questo senso tutti i concept progettuali proposti esplorano i linguaggi figurativi dell'arte urbana. In particolare la proposta

Connessioni [19] indaga in chiave pittorica astratta il tema polisemico della conflittualità, mentre *Dentrofuori* [20] propone la rappresentazione di una città e dei suoi abitanti prefigurando la decorazione delle due pareti del sottopassaggio con i colori degli acrilici e delle "bombolette" proprie della *street art*. Inoltre le proposte *Distivello* e *One heart* [21] sono segnalate dalla giuria per l'attenzione alle tematiche della dinamicità urbana e dell'inclusività sociale. Ma il concept che risulta vincitore del *contest* è quello contrassegnato dal motto *Segno Umbro*, che elegge a texture contemporanea il "quadrellato" lapideo quattrocentesco applicato in età medievale sulle facciate delle principali chiese cittadine e, in particolare, sulla facciata laterale della cattedrale di San Lorenzo. Infatti il segno grafico ideato prende le forme da un'analisi proporzionale che mette in luce le ragioni geometriche dell'apparato decorativo storico. Mentre la ripetizione dello stesso segno sulle pareti misura la lunghezza del sottopassaggio e favorisce una percezione dinamica, anche grazie alla scelta del colore rosso che, allo stesso tempo, identifica la comunità cittadina. Infine, nel 2017, viene realizzato sulle pareti che delimitano il sottopassaggio da un gruppo di studenti dell'Accademia, attraverso l'utilizzo di strumenti pittorici canonici in abbinamento con "maschere" in forex ottenute da tecniche di taglio laser con il coinvolgimento di ABA Fablab Perugia, in chiave di partecipazione culturale in un percorso sinergico di crescita che favorisce ancora una volta l'integrazione di tutti gli attori coinvolti [22]. Un'immedesimazione sociale che si concretizza nel fatto che l'intervento di *street art*, e quindi l'intero sottopassaggio, risulta preservato da ulteriori atti di vandalismo, nel senso che uno spazio pensato come espressione di un'identità comunitaria e riconoscibile disincentiva efficacemente le azioni di degrado urbano.

PERUGIAMORPHO. L'ESITO DI UNA METODOLOGIA DIDATTICA

Le esperienze raccolte nelle due iniziative presentate sono declinate nell'anno accademico 2017-2018 in un'ulteriore attività di ricerca, attivata attraverso la collaborazione tra l'Accademia e il Leo Club Perugia [23], che esplora l'inserimento di una serie di opere di *street art* nel contesto urbano, verificandone di volta in volta l'ambientazione attraverso diverse modalità occasionali: dal bozzetto grafico all'inserimento fotografico passando per la rappresentazione digitale in proiezione ortogonale. Il risultato di queste "azioni dimostrative" diffuse di arte urbana è sotto gli occhi di tutti i cittadini, in quanto gli interventi che ne derivano campeggiano in diversi contesti ovvero da un sottopassaggio stradale nel quartiere perugino di Ponte San Giovanni ad alcune delle steli cementizie del *Mondrian Park* passando proprio, grazie alla propensione ideativa delle tecniche della rappresentazione, per la sede storica dell'Accademia nell'ex convento di San Francesco al Prato a Perugia [24]. Infatti l'opera *perugiamorpho*, un grifo-leone antropomorfo rappresentato di fronte a una Perugia stereometrica tra astrattismo, pop art e fumetto, è declinato nel 2019 in una parete del nuovo ingresso dell'Accademia (quindi a diretto confronto con le opere di Bizhan Bassiri, Sol LeWitt e Beverly Pepper), al fine di sancire fisicamente l'ingresso della *street art* nella didattica artistica italiana.

Il che chiude il cerchio del percorso sperimentale intrapreso nell'anno accademico 2012-2013. Forse le esperienze analizzate tra didattica e ricerca possono apparire apparentemente disomogenee, ma in realtà sono serrate in un nodo borromeo da un percorso, fino a oggi inesplorato, di *writers education* che indaga la *street art* come una metodologia di risignificazione culturale degli spazi urbani: convalidato da un metodo

di lavoro che relaziona pragmaticamente rilievo e progetto nonché suggellato dalla presentazione delle iniziative sopra descritte nell'ambito del convegno *Fontivegge, Perugia. Cento anni di architettura italiana*, organizzato dall'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" in sinergia con l'Università degli Studi di Perugia e svoltosi in occasione del ciclo di iniziative *Biennale Sessions. Reporting from the Italian Front* della Biennale Architettura di Venezia 2016. Infatti, così come annotato con acutezza dal sociologo Fabio La Rocca, "we can think about the artists (...) as part of the way in which graffiti became part of the façade, an architectural renovation becoming, at the same time, a special sign of urbanism, a characteristic of a transfiguration of the image of metropolis. In this way we can think the walls, the buildings, as places of experimentation, laboratories of creative reflection" [25]: in particolar modo praticando i margini ancora misconosciuti tra scienza e arte del disegno.

NOTE

[1] Cfr. Banksy 2011, p. 10.

[2] Tali iniziative culminano con una serie di interventi promossi nell'ambito del festival di arti urbane Comma, le cui edizioni del 2011 e del 2012 ad esempio vedono rispettivamente in azione gli artisti internazionali Morcky e The London Police, che disegnano una pittura murale sull'edificio residenziale del centro direzionale di Aldo Rossi, e Shoe, sul parcheggio del vicino Autosilo.

[3] Le iniziative presentate in questo scritto sono promosse dal Direttore dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia, professor Paolo Belardi; docente degli insegnamenti coinvolti e tutor per l'attività di ricerca, professor Luca Martini; dirigente dell'unità operativa Mobilità e Infrastrutture del settore Governo e Sviluppo del Territorio e dell'Economia del Comune di Perugia, ingegner Leonardo Naldini.

[4] L'insegnamento è attivato nell'ambito del terzo anno del diploma di primo livello delle scuole di Pittura, Scenografia e Scultura.

[5] Cfr. Lauda, Zerlenga 2018 e Zerlenga 2017. Negli anni successivi questi aspetti disciplinari trovano un'ampia diffusione nell'ambito della formazione universitaria in Italia, seppur spesso con finalità occasionali. Infatti, oltre una trattazione specifica in diversi insegnamenti di storia dell'arte contemporanea, vengono intraprese altre iniziative sulla riqualificazione della città attraverso l'arte urbana che coinvolgono Accademie e Università. Ad esempio l'intervento urbano *Per vivere si muore* in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Catania del 2019, una serie di ope-

re disegnate da studenti dell'Accademia di Belle Arti di Macerata tra il 2017 e il 2019, i progetti di rigenerazione urbana attraverso la *street art* dell'Università degli Studi del Sannio di Benevento del 2018 e le iniziative *Street Art in Cava* in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Carrara e *Rambla Papireto* dell'Accademia di Belle Arti di Palermo del 2017. Parimenti negli stessi anni viene presentato un affollato palinsesto di iniziative seminariali su queste tematiche, e in particolare tra il 2016 e il 2019, tra le altre, presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna, l'Accademia di Belle Arti di Brescia Santa Giulia, l'Accademia di Belle Arti di Napoli, l'Università per Stranieri di Siena, l'Università degli Studi di Firenze, l'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti e Pescara, l'Università degli Studi di Milano Bicocca, l'Università degli Studi di Palermo e l'Università degli Studi di Siena. Infine viene fondato il centro studi *Inopinatum. Centro Studi sulla Creatività Urbana* prima presso La Sapienza Università di Roma nel 2013 e poi presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli dal 2019.

[6] Gli aspetti del programma di riqualificazione promosso dall'amministrazione cittadina sono presentati agli studenti durante una lezione e un sopralluogo dedicati dall'architetto Tommaso Bussani, che ha coordinato operativamente l'iniziativa da parte del Comune di Perugia.

[7] Di cui, come avviene sovente in questo ambito, sono conosciutissime le opere murarie disseminate in Europa e nel mondo e allo stesso tempo è sconosciuta l'identità personale, dando luogo a molteplici congetture che contribuiscono a amplificarne la notorietà. Come è noto, dinamiche similari sono pro-

prie di un'altra figura di punta della scena in questione, il notissimo *street artist* britannico Banksy. Cfr. Blu 2018 e Banksy 2011. Cfr. anche von Vacano 2017 e Ciancabilla, Omodeo, Corcoran 2016.

[8] Cfr. Aymonino, Mosco 2006 e Pioselli 2015.

[9] Il concept progettuale è redatto dagli studenti Elita Adviji, Daniele Cateni, Manuel Mesa Delgado e Manuela Montenero. Uno dei componenti del team progettuale è uno *street artist* spagnolo di fama internazionale che, conosciuto attraverso il nickname Mesa, ha realizzato opere ad esempio in Francia, Germania e Italia, oltre che nel suo paese natale, e che frequenta in quegli anni l'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia in virtù di un programma Erasmus. L'attività di progettazione architettonica degli studenti è oggetto di un'attività di tutoraggio specifica.

[10] Durante la progettazione esecutiva viene ridefinita la barriera di protezione pedonale tra parco e strada e la posizione di alcune steli.

[11] Una delle opere che animano il parco urbano è realizzata dallo *street artist* fiorentino di origine rumena Ache77, che è noto soprattutto per le opere di *stencil* e *poster art*. Sulle tecniche realizzative dell'arte urbana cfr. anche Ganter 2013.

[12] Dirigente dell'Unità Operativa Sistemi tecnologici, Open data, Energia del settore Area Risorse ambientali, Smart city e Innovazione del Comune di Perugia, ingegner Gabriele Alessandro De Micheli.

[13] Cfr. Bonsanti 2018, p. 14.

[14] L'insegnamento è attivato nell'ambito del terzo anno del diploma di primo livello delle scuole

di Design e Pittura.

[15] Cfr. Zerlenga, Forte, Lauda 2018.

[16] Cfr. Ciotta 2012.

[17] L'attività di ideazione delle texture murarie degli studenti è oggetto di un'attività di tutoraggio dedicata.

[18] La giuria è composta da Leonardo Varasano (Presidente del Consiglio Comunale e Delegato del Sindaco del Comune di Perugia, Presidente della Giuria), Mario Rampini (Presidente dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia), Gabriele Alessandro De Micheli (Dirigente del Comune di Perugia), Emanuele De Donno (Docente dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia), Francesco Guido (Presidente dell'Associazione Fontivegge Insieme).

[19] La proposta è redatta dallo studente Davide Mongelli.

[20] La proposta è redatta dallo studente Stefano Lutazi.

[21] Le proposte sono redatte rispettivamente dagli studenti Paolo De Giovanni e Sara Meazzini.

[22] Il concept è ideato dalla studentessa Arianna Pinto ed è realizzato dal team composto dagli studenti Stefano Lutazi, Davide Mongelli, Arianna Pinto e Sara Tosti.

[23] Presidente del Leo Club Perugia, dottor Daniel Chiabolotti.

[24] Le opere sono firmate dallo studente dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia (e *street artist*), originario di Città di Castello, Lorenzo Marroni (maqçéd), impegnato a disegnare una realtà fatta di corpi deformati

e ambientazioni astratte che esprimono la complessità della società urbana. Si ringrazia il professor Stefano Mosena dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia per la disponibilità dimostrata nel corso dell'attività di ricerca.

[25] La Rocca 2013, p. 100.