

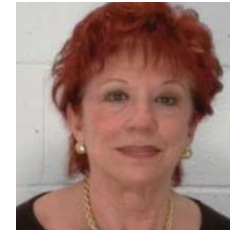
Designing art in the city between ethics and creativity

We can believe that the Culture of Vision is the disciplinary area in which various creative projects mature, to be considered in the specific definitions and variations, that the contribution will analyze: urban art, street art, murals, Aerosol Writhing, graffiti, (especially the latter also evaluated in their critical issues) with their respective areas and protagonists. In the contemporary world, English Banksy [1] is one of the best known protagonists. His works (messages and representations with an immediate, almost silhouette, polemical-satirical and political background) are made using the stencil technique. In the contemporary international scene there is the maturation of a complex phenomenon which, as an "amateurish" and "spontaneist", often takes the form of a true artistic manifestation, with precise cultural references, by each individual author knowingly and programmatically adopted and shared.

<http://disegnarecon.univaq.it>

In general, these practices are able to transform through their universally recognizable visual codes - as we will clarify later - the perceptual impact of a building, a street, an entire neighborhood: this language orientates and creates harmony through visual hierarchies, which can be programmed and controlled.

This is because one of the most widespread and significant areas of application concerns the recovery and redevelopment in cities, even in less well-kept areas (when not abandoned) both in urban centers and in peripheral areas, characterized by the lack of formal identities and cultures, communities and landscapes within them.

Anna Marotta
Architect, Ph.D in Restoration and Conservation (Polytechnic of Milan), Specialization in "Restoration of Monuments"(University of Naples), full professor in Representation at the Polytechnic of Turin.. Membership: Member of the Presidential Council of the Italian Color Group; UID (Italian Union of Design) member of which she was a member of the CTS; Icomos member.

Claudio Rabino
Architect and external collaborator ICAR 17 at the Department of architecture and design of the Turin Polytechnic.National and international Artist, has exhibited in Italy and abroad in Europe and USA ,also collecting the interest of the Quirinale, and Vatican,with a work dedicated to Pope Francis.He carries out research activities at national and international level in the field of representation.

Keywords:
drawing; graphic and visual project; Gestalt; formal languages; ethical and urban requalification

1. INTRODUCTION

From this point of view, it appears more and more shareable that the form of origin is less and less recognizable: its indefinite expansion alters not only the borders, but also the center and its extensions, often uncontrolled. Added to this is the phenomenon - often equally uncontrolled - of the "new inhabitants", with their basic cultural baggage, [often unexpressed or ignored], and new social roles, with the need for exchanges and additions, which would require more careful interdisciplinary reflections.

Consistently, for our Country, Salvatore Settis, speaks of Urban Sprawl, a new distressing form of the Italian landscape in which the need to free the periphery from the negative connotations it brings on a priority importance: «now about a quarter of the population and production activities are settled in areas characterized as follows: in the new landscape of suburbs, the remaining space between the agglomerations loses the character of a filter and takes on that of no-man's land» [2].

In relation to this, how can Street Art to help recover and regenerate the identity and image of material structures (and not only) of a place (especially peripheral) by improving paths, spaces and areas, functions, and relationships? And does this reality have (could have...) its own visual characteristics? A not random creative project of "Arte di Strada", can play a strategic role in urban redevelopment, bringing added value, because it is often a decisive "material intervention on and in the built", but also an equally "strong" media event, which engages a widespread communication process, a dialogue (personal and/or collective), also with a non-specialized public.

And said method, can it take on characters of culture and art, to educate the awareness of the city and the environment, and improve the quality of life, in all senses?

Almost like a renewed, secular *Biblia Pauperum*, which through a visual medium communicates to the people through formal languages, which weld genius loci and internationality, new and revolutionary messages of denunciation, as for example Bordalo in his battles for eco-sustainability.

Fig. 1 - 1934-35, José Clemente OROZCO, *Kataharsis*, Palacio de Bellas Artes, Mexico City.

A powerful and effective tool from the communicative point of view consists of the already mentioned Codes of Representation with its methodological-disciplinary approaches: among the many we mention those relating to Geometries (from rational to configurative), first of all those composing the visual project, Visual Perception and Communication, chromatic Theories, the Sign as a graphic trace, up to the Culture and Semiotics of the Vision, with a possible meaning inspired by the *Nouvelle Rhétorique*, distinguishing and welding - at the same time - the Expression Plan and the Content Plan.

In terms of content (of the ethical-moral message), the social function connotes different authors. As is known, a strong root is recognizable in José Clemente Orozco (with Siqueiros and Diego Rivera one of the "Big Three" of the "Mural Renaissance" in the Mexican Revolution. With Tamayo, he experimented his fresco art on large walls, elevating it to world fame (fig. 1). To get to contemporary China, where Chinese artist Zhang Bingjian, assisted by several painters, has made hundreds of portraits of government officials convicted of corruption: these paintings are pink in color, like the 100 yuan banknote, which has become a symbol of immorality (fig. 2).

2. THE INTERNATIONAL THEATER: POSSIBLE THEMES

We have already highlighted how - internationally - street art has been the protagonist of an articulated growth process. Our approach - programmatically - does not want to focus here on a mapping by zones, comparable according to various geographical levels: it seems premature to arrive at critical syntheses for geolocalized or historical-cultural territories, given the wide expressive freedom of the protagonists who belong to this phenomenon, and which makes groupings and approvals for academic or conventional memberships difficult.

Based on the choice of figures /key of reference (in their experiences, according to the selection criteria and parameters set out above and listed), we have started a classification by possible analogies and discrepancies, according to formal styles and languages, taken as "plan of the expression", while for the "content plan" the reference was towards the type and quality of the ethical-social and cultural message. In an *ex post* reading of the work of the chosen artists, the problem of their training "on the field" and of school, academic (or in any case institutional) training, with the related

topics carried out in courses and programs, was raised. Practice not easy to achieve, both for the widespread attitude of many artists to anonymity (or in any case to the non-disclosure of personal experiences and curricula), and for the dramatic constrictive situation imposed by the Covid pandemic which in the final phase of the work prevented access to many training institutions. In this varied review, the Turin reality can be inserted and compared consistently (also due to analogies or differences), based on the parameters we have already explained. Thus, in some cases, Turin examples are welded to international exchanges and experiences, without losing the originality of the foundations and local experiences. In a first, schematic classification, we can recognize some themes: 1-Classical Art, (With Pichi and Avo, Kobra); 2- Hyperrealism and Rhetorical Figures (with Juandrés Vera); 3- Pop Geometry and : (with Okuda San Miguel); 4-Optical Illusions and Gestalt (with Gina Kiel, VILE).

2.1 Classical Art: Pichi e Avo, Kobra

Juan Antonio Sánchez and Àlvaro Hernández, (also Pichiavo, from their two pseudonyms), two street artists from Valencia, created the "Urbanmythology" project in 2007. Here in fact consistently, their creative alphabet is declined, from classical Greco-Roman antiquity to modernity. In their creations they programmatically weld past and present, tradition and innovation. In 2018, invited by the "Anime di Strada" Association, through a conscious and cultured adherence to the language of ancient memory (partly rememantized, deconstructed and recontextualized), the two completed a visual project in the Municipality of Montecosaro (Macerata) (fig. 3): while the goddess Aphrodite is covered in the pink color of a spray can, the god of war Ares is tattooed in graffiti. The main icon is a statuesque figure, which stands out against an imposing wall, in a variegated polychrome background. Among other works, Evreka (fig. 4) a large female figure (surrounded by other smaller ones) created to be burnt - according to tradition - during the celebration of the Fallas Festival in Valen-

Fig. 2 - 2011, Zhang Bingjian, *Hall of fame*, China.

cia, in honor of San Giuseppe, which sanctions the beginning of spring. With the local craftsmen of the Falles Latorre y Sanz, in one year the two made a 26-meter sculpture, built - unlike previous years, in which synthetic materials were used - in wood and cardboard. Elements of similitude, presents the work of Eduardo Kobra, born in São Paulo in Brazil in 1976, author among other things of the portraits of indigenous people made in Rio for the 2016 Olympics. In formal language, the art of Kobra, it is recognizable for the vivid colors, linked to chromatic theories, especially in the applications of "pure" colors, but with a programmatic foray into geometries, between mathematical rigor and Gestalt configuration. The David looking at the moon is an exemplary testimony (fig. 5). Made on the initiative of the Municipality of Massa Carrara, it has been defined as a "return home": a sort of quote (a contemporary celebration) by Donatello and Michelangelo. In addition, this work has the flavor of a claim: street art, (born in the suburbs, illegal, spontaneous art, and powerful language of contestation) rises to the level of all other artistic forms.

At the same time, bringing the David, among the quarries from which it originates, takes on a celebratory meaning, of Carrara and the Apuan Alps as the root of creative thinking and quarrymen as the only demiurges who for thousands of years have made the "dream of art" possible and real. In this realization, marble matter, color, sculpture, painting merge and dialogue. Conversely, the attention to ethical-environmental issues, to peace, to the progress of humanity is expressed by Kobra through symbolic icons: Mother Teresa of Calcutta, Martin Luther King, the Dalai Lama. His works also include the September 11th Fire Brigade tribute made on the last anniversary of the tragedy in New York in Midtown East.

2.2 Hyperrealism and Rhetorical Figures: Juandrés Vera

Juandrés Vera, Mexican, at three years of age already demonstrates an exceptional ability for drawing, reproducing mainly animals and landscapes, in addition to the characters of television cartoons.

Fig. 3 - 2018, PICHl and AVO, *Cupid and graffiti*, Montecorsaro (MC).

Fig. 4 - 2019, PICHl AND AVO, *Eureka*, Valencia (E).

Traumatized at 9 years of age for the death of his mother, he enrolled in the Faculty of Visual Arts in the Universidad Autónoma de Nuevo León, participating in a street painting competition, during which he distinguished himself for his technical skills. At 20, he got his first official job as an indoor mural painter, an activity that helps him become independent. From that moment he devoted himself almost exclusively to decorative painting, alternating it with easel painting. Consistent with its nature and its formation, Juandrés' style is figurative, from contaminations in the hyper-realistic dimension, (also pursued through anamorphic artifices) up to the use of rhetorical figures (metaphors, analogies and allegories), to express subtle concepts and profound reflections. His training is fundamental, because his visual project is strongly rooted in the knowledge and control of the Codes of Representation. After the first prize at the Bellavia Festival (2007) (fig. 6) Vera also dedicates herself to the so-called traditional art of the "madonnari", nomadic artists, so called because of the images (especially sacred) created on the road pavement.

2.3 Optical Illusions and Gestalt: Gina Kiel, VILE

Female figures (often black, intense and pure) (figs. 7, 8, 9) made by the New Zealander Gina Kiel are the main protagonists of her murals. With a childhood full of music, nature, cartoons and hours of drawing, Gina became an illustrator after working in an animation company, where she discovered her love for drawing. In his personal Culture of Vision (with a dreamlike component), one of the definitely recognizable matrices is that of Gestalt with waves and curved lines which - supported by pure colors, often in contrast - help to configure shapes and volumes. His imagination is influenced by pop aesthetics and the 1970s, which tend to be psychedelic. The designs are made on a bright blue background, which blends the colors of the sunny skies of New Zealand with the surrounding sea. The realism of the figures is played down by the trails made up of bright colors, both material and immaterial at the same time: almost a visual oxymoron... Gina creates feminine, impactful, sen-

Fig. 5 - 2017, KOBRA, *David looking at the moon*, Apuan Alps, Massa Carrara.

Fig. 6 - 2016, JUANDRES VERA, *The Mind is the Best (Me, myself, and I)*, Festival The Magic City, Street Art Exhibition, Dresden (D).

<http://disegnarecon.univaq.it>

sual images, aimed at confronting human experience through the concepts of life, death, spirituality. His works are present in Mexico Hawaii and New Zealand (28 James St., Whangarei). The Portuguese Rodrigo Miguel Sepúlveda Nune (1984), known by the name of "Vile" started painting graffiti at the age of fourteen. Professional, between 2000 and 2006, he studied Desenho Animated & Animated Films and Desenho Ilustração and Banda Desenhada in two schools: "ETIC" and "ARCO" in Lisboaetas. Since 2007 he has been an independent artist and professional painter: watercolor, or oil, or charcoal, or digital drawing and tattooing, are the techniques that will allow his maturation [3]. In his work the Last illusion in old abandoned buildings (Fig. 10), he created the word "VILE" on a concrete wall using the letters of his name to "reveal" the contents of the abandoned building, coloring them in a "hyper-realistic" way, so as to recreate the chromatic shades really present in the crumbling interior spaces. He uses his spray paint cans as "visual" hammers and chisels that - instead of drawing - virtually "dig and engrave" optical illusions, writing his name on the stone and concrete walls, without destroying them. The letters are configured as "windows" which in turn illusively show the interior of these forgotten spaces. Vile has been creating graffiti since he was a teenager and has honed his artistic skills by attending drawing and illustration courses.

2.4 Geometry and Pop Surrealism: Okuda San Miguel

Of Spanish origins, Okuda San Miguel began his creative career as an aerosol writer, painting in the street, on trains, dilapidated buildings and abandoned factories. At the same time, since 2009 he has been producing more in-depth, smaller-scale works in the studio, intended for the art gallery market. Okuda has never abandoned the spirit of street artist, remaining tied to the architecture of the places he lives or visits, operating on the streets around the world: India, Mexico, Mali, Mozambique, United States, Japan, Chile, Brazil, Peru, South Africa, with the whole Euro-

pean continent. In his works, complex and articulated geometries with lively chromatisms reshape anonymous architectures, through an unrepeatable formal language, which someone has defined, "Pop Surrealism".

Geometric structures and "insanely" multi-colored surfaces that blend together with gray and organic bodies giving life to artistic pieces that through colorful and hypnotic geometric shapes speak of Man and himself. His works often raise contradictions about existentialism, the universe, infinity, the meaning of life and the false freedom of capitalism, showing an obvious conflict between the fluid modernity we are experiencing and our roots anchored in the past. A dichotomy, that between old and new, which is perfectly summarized in the works of Okuda, where the old is symbolized by the dilapidated buildings that the artist chooses as a support, while the innovative element consists of the "pop" chromatic scale of the compositions. Among the most successful and famous creations, we remember the historic church in the Spanish city of Llanera transformed into a skate park, in *Iglesia Skate* or *Kaos Temple* (figs. 11, 12), through lively paintings with isometric geometries, creating an environment hypnotic. But San Miguel once again brings vitality back to a dilapidated area, including Fort Smith, Arkansas (USA). His project, *The Rainbow Embassy*, was curated by the Just-kids creative house for *The Unexpected*, a project aimed at giving new life to the dilapidated areas of Arkansas, with initiatives and artistic installations. During the intervention, Okuda painted an abandoned house, next to Darby Junior High School, creating a polychrome geometric system (Fig 13): the visual project also provided the house with two painted facades reminiscent of animals. "This project has given me the opportunity to expand mine previous work, adding a more architectural dimension and completing my vision of fantasy animals", explains Okuda. The artist wants his work to bring "a touch of imagination and playfulness to the daily life of the community and students of Darby Junior High School, because they will be able to enjoy the installation and observe how it will evolve through the seasons".

3. STREET ART IN TURIN. EXAMPLES AND THEMES

In the international scenario, Turin (such as Berlin, Paris, London, Prague, Lisbon, New York) can be counted among the world capitals of Urban Art. Among the founding realities is the MAU (Museum of Urban Art) in the nineteenth-century Borgo Vecchio Campidoglio: a great project, started in the early nineties to enhance the urban and architectural characteristics of the Borgo and re-evaluate its social typicalities (since 1995 supported by the Urban Redevelopment Sector of Turin.) and which led to the Map of the works for guided tours, and the subsequent Image Archive. The *MurArte* project (with interventions on low and long walls) and subsequently Pic-Turin, Torino Mural Art Festival (on blind facades, built in the years 2010-2012) must be added to this important initiative (1999).

In Turin, the figure of Blu stands out (strongly ironic), pseudonym of a Bolognese artist, present on the artistic scene since 1999. Initially his pictorial practice, although immediately expressing elements of stylistic originality, was linked to the use spray can, typical tool of traditional writing. As early as 2001, Blu's works began to be performed with tempera paints and with the use of rollers mounted on telescopic poles in order to greatly enlarge the subjects depicted giving them greater visibility and communicative effectiveness, so much so that in 2011 it was included by "The Guardian" among the ten best street artists. Particularly significant is the contamination between architectural and figurative elements to communicate, towards a "translation of the known, into the represented" of which Legrenzi speaks [4]. Also in Turin, Fabrizio Visone (graduated from the "Renato Cottini" Art School in Turin and graduated in Painting from the Albertina Academy) connotes his production with a wise use of color contrasts [5].

To these two well-known and consolidated examples, we can add a first, summary list of about twenty artists, whose works (for a total of fifty examples) have been identified and cataloged by us: they are the protagonists of the great Toward project 2030: "What are you doing?" [6] (2019). Wanted

by the city of Turin in collaboration with Lavazza and Asvis, this initiative makes it the first "open-air ambassador" city of the United Nations Global Goals: 18 different places in the city corresponding to the 17 sustainable development Goals, plus one signed by Lavazza.

With works defined as "canvases of an open-air urban gallery", each artist has left his mark inspired by one of the Goals of the 2030 Agenda: defense of the environment, fight against poverty and hunger, clean energy, guaranteed education for all, health and well-being of each person, responsible consumption. These are themes designed to involve the public, especially young people, to stimulate them to act. The provocative question: "What are you doing?" is an invitation in this sense. Thus, Turin is one of the most rich cities of Street Art in the world, now collected in the volume. *Toward 2030 Urbanart for sustainable development*, published by Feltrinelli, with the shots of Martha Cooper, American photographer active in Urban Art. In addition to the profiles just mentioned, four examples by as many critically selected authors for the Turin examples are proposed to follow, also assimilated to the thematic categories adopted for international cases: Millo for group 4 (Optical Illusions, Gestalt); Vhils and Gomez for group 1 (Classical Art); to conclude with a categorization "in its own right", that of Bordalo, definable as "ecological Street art".

3.1 Geometry and Gestalt: Millo

Francesco Camillo Giorgino (n.1979, aka Millo), of Apulian origin, often creates his murals in black and white, sometimes contaminating them with bright flashes of color, between illusory or refined gestaltic artifices. Among the first statements, in 2014, the "Art in Barriera" competition (organized by the Contrada Torino Foundation, with the contribution of the Municipality) where his "Habitat" project (thirteen blind facades in as many buildings in the neighborhood) was affirmed, characterized by his surreal characters who move in his "suspended cities" (of Escherian suggestion) in which building volumes rise axonometrically between

Fig. 7 - GINA KIEL, *The Utopian rainbow*, Work Inc., Sidney (AUS).

Fig. 8 - GINA KIEL, San Miguel de Cozumel, Mexico.

Fig. 9 - GINA KIEL, The drawing traced in graffiti, before applying the color, San Miguel de Cozumel, Mexico.

Gestalt configurations (fig. 14). His crisp, clear and precise trait is the result of a convinced commitment, programmatically pursued with sacrifice: "Since I was a child I have always drawn: my life is closely linked to drawing, my passion. So I decided to dedicate myself completely to him". One of its strongest contents comes from a profound reflection on the fragility of human existence, in relation to the socio-environmental context in which it is located: however it does not stop at the reality that surrounds us, penetrating above all into the inner dimension, two aspects mutually linked in an indissoluble way.

3.2 Classical Art: Vhils e Gomez

Alexandre Farto (n.1987, aka Vhils) Portuguese who lives and works in London, together with Banksy, JR, Blu, Conor Harrington, Word 2 Madre, NeckFace, Os Gemeos belongs to the new generation of urban artists, talents capable of reinterpreting the appearance of contemporary metropolises, of re-molding their faces to experiment with new creative forms, to denounce their alienating and standardizing nature. His poetic orientates ambitious, complex works in which graffiti art rises to an art form, in an oxymoron that sees destruction as a creative act. In fact, the technique used, known as "Scratching the surface", that is: "Scratching the surface", makes Vhils's artistic activity highly unusual and suggestive. A grated wall thus becomes its support and chisels, hammers and acids become its brushes: the surface is expertly sculpted and its meticulous work gives rise to surprising and exciting images, chiseled in plaster or similar materials on rustic walls.

Torn advertising panels, abraded coverings, peeling walls, used as support and tracer medium, "canvas and color" at the same time. Almost derived from Michelangelo's belief in art "per tollerare", his work proceeds "by subtraction of material", to reveal a visual image (and not only) all already contained within the material and that the artist does not it does nothing but free and reveal. An often privileged theme among the most popular is that of the face, sometimes only sketched,

of well-known personalities, but also of ordinary people. Faces and looks just mentioned, but of great realism, which have struck the artist - randomly or not - so much that they find their place not only in his mind, but also on the external walls of dizzying buildings marked by the action of time. One of his "sculpted portrait" or "in relief" visible in a Turin building (fig.15), reproduces the features of a "common man" with light eyes, one day he met on the street. Growing up on the outskirts of Lisbon (in 1974 severely affected by the Carnation Revolution) he studied at the University of Art of London, Central Saint Martins and at the Byam Shaw School of Fine Art. His creations are spread all over the world: in London, Paris, Las Vegas, Moscow, Rio de Janeiro. In Italy, Catania hosts one of the largest murals in the world in a game of glances turned towards the Mediterranean, which over the centuries has brought together and hosted the meeting of different cultures [9].

Luis Gomez de Teran (b.1980, Caracas, aka Gomez) lived between London and Berlin. In Rome, where he now resides, he cultivates his artistic vocation manifested initially through graffiti and culminated, in recent years, in figurative painting. As confirmed by his realization *Like the most beautiful things* (fig. 16) his is a symbolic painting, strongly influenced by classical and traditional art, in particular from baroque to "floral" of Liberty Art, especially for the use of lights and shadows and for controversial issues addressed. While not boasting academic attendance, he trained by working on the walls of large and small cities in the world (Rome, London, Barcelona, Berlin, Mumbai). The periphery is a privileged place of expression, from which he draws creative energy for the visual project. The street is an integral part of the artist's poetics and is the home of his creatures: "I've always been fascinated by rebels, by losers, by people who struggle to conquer their freedom and love, to survive their weaknesses."

3.3 - "Ecological Street Art": Bordalo II

Finally, the Portuguese Artur Bordalo (n.1987, aka Bordalo II), is known all over the world for his immense and fantastic *trash animals* (fish, birds,

insects), made of waste, present on the walls and streets of all the world, from the United States, to Tahiti, to Norway, to Azerbaijan, to Poland. In Turin, he created *The Bear*, the giant bear that emerges from the facade of the Colosseum Theater (fig. 17). Bordalo II does not use pictorial pigments, but waste materials taken from the streets or landfills. His creations reveal (and ennoble) the material that generates them: old furniture, bicycles, car parts, or empty glass. Criticism of consumer society is one of its main objectives ethical: by recycling the resources that nature offers us, his works recreate the images of nature itself, also through all that it destroys. These ideas are expressed in the biography of Bordalo II [10] where the artist declares his belonging "to an extremely consumerist, materialistic and greedy generation". The Portuguese artist, who calls himself an

"activist", also wants to raise awareness of recycling and respect for nature.

3.4- Painting with the soul. The "emotional art" of Claudio Rabino

Inspired by Cesare Pavese when he writes: "Every new morning, I will go out on the streets looking for colors", also Claudio Rabino, in his lyrical interpretation of the world, molded in a vibrant color of light, makes us partakers of his moods, of its existence, of its different roads every day. They are paths of the soul - he says - lives with the gaze and with the heart and it will seem strange to the observer to find fragments of it even a little bit of themselves, because every feeling, every sensation, every memory has its color. His contribution to "Cambiano as Montmartre" is significant: since

Fig. 10 - VILE, Sport Lisbon and Benfica, Portugal (PT).

Fig. 11 - 2016, OKUDA SAN MIGUEL, *Mirages to the freedom*, Marrakesh, Morocco.

Fig. 13 - OKUDA SAN MIGUEL Fort Smith, Arkansas.

Fig. 12 - 2016, OKUDA SAN MIGUEL, *Mirages to the freedom*, Marrakesh, Morocco (interior, detail of the vaults).

2016, the architect Daniela Miron, Councilor for Events in Cambiano, has enriched this pre-existing occurrence transforming it into a project dedicated to specific and innovative themes, or for example inspired by sustainability environmental and social: participatory art is the creative expedient that acts as a glue for the whole event, involving adults and children interactively. Established authors (Rivetti, Caposciutti, Liistro, Borgarello, Canfari, Gioda, Rabino) have become "Master artist", artistic coordinators or set designers, sharing the realization of collective works of art with the participants-visitors. The act of creation itself

Fig. 14 - 2014, MILLO, *Habitat*, Corso Vigevano, Piazza Crispi, Turin.

<http://disegnarecon.univaq.it>

becomes a "work of art", since it is engaging and synergistic: the main square of the historic center is transformed every year into an open-air gallery. From the balconies are exposed the works of art created in previous years, such as those that Claudio Rabino also involving the students of Architecture of the Polytechnic of Turin and of the Liceo Artistico R.Cottini of Turin. Architect, from Asti, Rabino (who lives and works in Turin) is a follower of Zao Wou Ki Chinese artist influenced by Paul Klee and was a pupil of Pontecorvo, Geninetti and Preverino. In Altavilla Monferrato, his gigantic work on plastic support *The silence of the world*

Fig. 15 - 2013, VHILS, *Face*, via Nizza 50, Turin (Photography by Arch.Ornella Bucolo)

lives in a swirl of colors that alternate and blend, from yellows to greens in a powerful yet delicate embrace of red poppies. His works are exhibited in prestigious venues: from the Maison d'Italie to the Grand Palais, in Paris, but also in Germany, Denmark, Bulgaria, up to Chicago, also attracting the interest of the Quirinale, and the Vatican, with a work dedicated to Pope Francis (figs. 18, 19, 20).

4. CONCLUSIONS

Although in the absence of an in-depth comparative analysis between the various figures exam-

Fig. 16 - 201, GOMEZ, *Like the most beautiful things*, via Berthollet 6, Turin (Photography by Arch.Ornella Bucolo).

Fig. 17 - 2016, BORDALO II, *The Bear*, Via Bidone, Colosseo Theater, Turin (Photography by Arch.Ornella Bucolo).

ined (with the related cultural matrices and the execution methods of the respective works), this brief and concise overview which confirms what we expressed at the beginning of this contribution: the complexity of the phenomenon of street art, in its different manifestations and variations. It is getting thicker - consciously and programmatically - characterized by precise objectives (with a strong ethical-social value) compared and shared with the Municipalities and with the communities, especially at the urban level, aimed at building (rebuilding) social and cultural values. Similarly, in perfect correspondence between the "content plane" and the "expression plane", the various formal languages adopted, elaborated and applied (drawing, color, graphics, execution techniques and materials) create an effective and captivating visual communication process. Such a lively and committed reality therefore deserves not only a scientific-disciplinary interest also in the field of representation, but requires more careful disciplinary investigations to "bring order", classify and categorize phenomena, experiences, protagonists and ways, to better be known and appreciated.

From tradition to the future, in an authentically multicultural dimension. In confirmation of the attention aroused by these issues, we want to remember that - through the Directorate General for Contemporary Creativity - the Ministry for Cultural Heritage and Activities and Tourism, will launch a scientific investigation entitled *Urban creativity in Italy*, to arrive at a reconnaissance exploratory throughout the country: the end result will be the first Italian map of urban creativity, which will include street art, murals and graffiti.

The work collected so far and shown in this contribution constitutes a first base, selected from wider materials: applying and implementing the same disciplinary approaches, we aim to achieve a method of classification and categorization systematically and rigorously conducted and controllable: a privileged laboratory, towards a complex and integrated database, which allows thematic bundles, congruent comparisons (and more...), to strengthen the Street Art network, with his messages of Peace, in the world.

NOTE

[1] See the interview granted by Banksy (attributed to him), for the documentary film, about his work and other street-artists: "Exit through the Gift Shop", USA-United Kingdom, 2010. See the extrapolated video from the film at http://www.youtube.com/watch?v=a0b90YppquE&feature=player_embedded#1, and the official website of the film: <http://www.banksyfilm.com>.

[2] S. Settis, *Landscape Constitution Cement. The battle for the environment against civil degradation*, Einaudi, Turin 2010, p.7.

[3] Among the numerous paintings representative of his talent, which can be seen both nationally and internationally, we highlight the work done for Sport Lisbon and Benfica, OPEL, TMN, Worten, Cruz Vermelha Portuguesa, Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira and Municipios as ; Oeiras, Almodôvar, Almada, Amadora, Vila Franca de Xira, among many others.

[4] P. Legrenzi, *Prima lezione di scienze cognitive*, Laterza, Roma-Bari 2002, p. 64.

[5] Fabrizio Visone, mural made in the factory in via Foggia, Turin, Urbe Urban Regeneration project, 2011; mural created for the 2011 Street art Festival of Campobasso; Truly Design, Medusa, Anamorph-Ninja1 and Mach505, <http://www.truly-design.com>; <http://www.myspace.com/atelierpetrone>.

[6] Ernest Zacharevic (Bronze sculpture, History and Traditions); 2 Zed1 (No poverty); 3 Truly Urban Artists (Cultus); 4 Gomez (Like the most beautiful things); 5 Vesod (4Education The perfect circle); 6 Camilla Falsini (The city of ladies); 7 Hula (Lau Hala); 8 Gerada (Promise); 9 Oko (Solitary Walker);

10 Dzimitry Kasthalian, (Progressive technology in your hands); 11 Fabio Petani (Amylum, triticum and oryza sativa); 12 Ufoincque (Cernunn); 13 Nevercrew (Fade); 14 Mantra the (Ode of Collapse); 15 Mrfijhodor, The circle and the drops (The Rubbish Whale); 16 Hitness (Nature as a living whole); 17 Louis Masai (Swimming towards a new existence); 18 Monkeys Evolution (Intrecci).

[7] Federica A. De Benedictis, Millo, l'artista Street Art cresciuto a Torino e consacrato in Europa, 7aprile 2016.

[8] Among other things, he received the prestigious "Celeste Prize" in 2011.

He has participated in several Street Art Festivals around Europe, many of his works are exhibited in Rome, Milan, Bologna, Florence, London, Paris, Luxembourg and Rio de Janeiro.

[9] Ilaria Ceragioli, The street artist Vhils: a look at the contemporary world, 27/6/2017. For the images see: barbarapicci.com image catania 2; www.collateral.catania.it; turin.nightwidewalls.ch; stick2target-com-merkel_1; spaininstagrafite.com rio de janeiro.

[10] Cristina Barbetta, Bordalo II e la street art ecologica, 24 novembre 2017, <http://www.vita.it/it/article/2017/11/24/bordalo-ii-e-la-street-art-ecologica/145231/>

Fig. 18 - 2017, RABINO, *For you tomorrow*, Cambiano (TO) (Photography by Arch.Ornella Bucolo).

Fig. 19 - 2017, RABINO, *Not only color*, Cambiano (TO) 2019 (Photograph by Arch.Ornella Bucolo).

REFERENCES

Bertagna, G., Bottoli, A., Castelli, E. & Villa, C. (2012). Piano di riqualificazione percettiva: il caso di Monza. In M. Rossi e A. Siniscalco (Eds.), *Colore e Colorimetria. Contributi Multidisciplinari* (vol. VIII A, pp.. 383-390). Santarcangelo di Romagna: Maggioli.

Blu (2018). *Minima Muralia*. Z000 Print & Press.

Bolle, M., Davico, L. & Scira, R. (2017). *L'arte nelle strade di Torino. Guida alla scoperta dell'arte moderna e contemporanea in città*. Torino: Edizioni del Capricorno.

Bucolo, O. (2018). *Trent'anni di Arte e passione insieme*. Torino: Regione Piemonte.

Busatto, D. & Taraglio, S. (a.a. 2008-2009). *Il colore nel progetto di architettura. Colore tra passato e presente* [Tesi di Laurea non pubblicata, relatore prof. A. Marotta]. Politecnico di Torino, II Facoltà di Architettura.

Comunian, R. (2010). Public art e periferia in Gran Bretagna: tra identità e rigenerazione. *Economia della Cultura*, 3/2006, 303-318.

Cooper M. & Chalfant H. (2015). *Subway Art*. London: Thames & Hudson.

Cosso E. & Giaconi R. (2012). *Progettare l'arte in città. La riqualificazione delle periferie attraverso l'arte* [Tesi di Laurea non pubblicata, relatore prof. A. Marotta]. Politecnico di Torino, II Facoltà di Architettura.

Legrenzi P. (2002). *Prima lezione di scienze cognitive*. Roma-Bari: Laterza.

Lucchetti D. (1999). *Writing: storia, linguaggi, arte nei graffiti di strada*. Roma: Castelvecchi.

Marotta, A. (1999). *Policroma. Dalle teorie comparate al progetto di colore*. Torino: Celid.

Marotta, A. (2011). Teoria e prassi del colore tra Europa e America Latina. In A. Bossi (Ed.), *La casa fuori casa* (pp. 116-125). Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.

McCormick, C. & Schiller, M. (2010). *Trespass: A History Of Uncommissioned Urban Art*. Koln: Taschen America Llc.

Rafael, S. (2013). *The World Atlas of Street Art and Graffiti*. Yale University Press.

Fig. 20 - 2013, RABINO, *The silence of the world*, Altavilla Monferrato (AL) (Photography by Arch. Ornella Bucolo).

Disegnare l'arte in città, fra etica e creatività

1. INTRODUZIONE

In quest'ottica, appare sempre più condivisibile come la *forma urbis* d'origine sia sempre meno riconoscibile: la sua espansione indefinita ne altera non solo i confini, ma anche il centro e i suoi ampliamenti, spesso incontrollati. A ciò si aggiunge il fenomeno – spesso altrettanto non equilibrato – dei “nuovi abitanti”, con relativi bagagli culturali di base, (spesso inespressi o ignorati), e nuovi ruoli sociali, con esigenze di scambi e integrazioni, che richiederebbero più attente riflessioni interdisciplinari.

Coerentemente, per il nostro Paese, Salvatore Settis, parla di *Urban Sprawl*, nuova desolante forma del paesaggio italiano in cui l'esigenza di liberare la periferia dalle connotazioni negative che porta con sé una importanza prioritaria: «ormai circa un quarto della popolazione e delle attività produttive sono insediati in aree così caratterizzate: nel nuovo paesaggio di suburbi, lo spazio restante tra gli

agglomerati perde il carattere di filtro e assume quello di terra di nessuno» [2]. In relazione a ciò, come può la Street Art contribuire a recuperare e rigenerare l'identità e l'immagine di strutture materiali (e non solo) di un luogo (specie periferico) migliorando percorsi, spazi e aree, funzioni, e relazioni? E tale realtà ha (potrebbe avere) caratteri visivi propri? Un non casuale progetto creativo di “Arte di Strada”, può giocare un ruolo strategico nella riqualificazione urbana, apportando un forte valore aggiunto, perché esso è spesso un decisivo “intervento materiale sul e nel costruito”, ma anche un evento mediatico altrettanto “forte”, che innesta un processo di comunicazione diffuso, un dialogo (personale e/o collettivo), anche con un pubblico non specializzato. E detta modalità, può assumere caratteri di cultura e d'arte, per educare alla consapevolezza della città e dell'ambiente, e migliorare la qualità della vita, in tutti i sensi? Quasi come una rinnovata *Biblia Pauperum*, che

attraverso un medium visivo comunica alla collettività attraverso linguaggi formali, che saldano genius loci e internazionalità, nuovi e rivoluzionari messaggi di denuncia, come ad esempio fa Bordalo nelle sue battaglie per l'ecosostenibilità.

Uno strumento potente ed efficace dal punto di vista comunicativo è costituito dai già ricordati Codici della Rappresentazione con i suoi approcci metodologico-disciplinari: fra i tanti citiamo quelli relativi alle Geometrie (dalle razionali alle configurative, prime fra tutte quelle compositive del progetto visivo), la Percezione e Comunicazione visiva, le Teorie cromatiche, il Segno come traccia grafica, fino alla Cultura e Semiotica della Visione, con una possibile accezione ispirata alla *Nouvelle Rhétorique*, distinguendo e saldando – nello stesso tempo – Piano dell'espressione e Piano del contenuto.

Si può recuperare e rigenerare l'identità e l'immagine di un luogo valorizzando percorsi, ostacoli, zone, funzioni, servizi. Sul piano dei contenuti (del

messaggio etico-morale), la funzione sociale connota diversi Autori. Come è noto, una radice forte è riconoscibile in Josè Clemente Orozco (con Siqueiros e Diego Rivera uno dei "Tre Grandi" del "Rinascimento Murale" nella Rivoluzione Messicana. Con Tamayo, egli sperimentò la sua arte a fresco su grandi muri, elevandola a fama mondiale (fig. 1). Per arrivare fino alla Cina contemporanea, dove l'artista cinese Zhang Bingjian, coadiuvato da diversi pittori, ha realizzato centinaia di ritratti di funzionari governativi condannati per corruzione: tali dipinti sono di colore rosa, come la banconota da 100 yuan, assurta a simbolo del malcostume (fig. 2).

2. IL TEATRO INTERNAZIONALE: POSSIBILI TEMATISMI

Abbiamo già evidenziato quanto – internazionalmente – la street art sia stata protagonista di un articolato processo di crescita. Il nostro approccio – programmaticamente – non vuole qui mettere ancora a fuoco una mappatura per zone, comparabili secondo vari livelli geografici: appare infatti prematuro pervenire a sintesi critiche per territori geolocalizzati o storico-culturali, vista l'ampia libertà espressiva dei protagonisti che appartengono a questo fenomeno, e che rende difficili raggruppamenti e omologazioni per appartenenze accademiche o convenzionali. Basata sulla scelta di figure/chiave, di riferimento (nelle loro esperienze, secondo i criteri di selezione e parametri più sopra esposti ed elencati), abbiamo avviato una classificazione per possibili analogie e difformità, secondo stili e linguaggi formali, assunti come "piano dell'espressione", mentre per il "piano del contenuto" il riferimento è stato verso il tipo e la qualità del messaggio etico-sociale e culturale. In una lettura ex post dell'opera degli artisti prescelti, ci si è posti il problema della loro formazione "sul campo" e della formazione scolastica, accademica (o comunque istituzionale), con i relativi argomenti svolti in corsi e programmi. Pratica non facile da realizzare, sia per la diffusa attitudine di molti artisti all'anonimato (o comunque alla non-divulgazione di esperienze e curricula personali),

sia per la drammatica situazione costrittiva imposta dalla pandemia da Covid che nella fase conclusiva del lavoro ha impedito l'accesso a molti istituti per la formazione.

In questa variegata rassegna, la realtà torinese può essere inserita e confrontata coerentemente (anch'essa per analogie o difformità), sulla base dei parametri che abbiamo già esposto. Così, in alcuni casi, esempi torinesi si saldano a scambi ed esperienze internazionali, senza perdere l'originalità delle basi fondative e delle esperienze locali. In una prima, schematica classificazione, possiamo riconoscere alcuni tematismi: 1 - Arte Classica (Con Pichi e Avo, Kobra); 2 - Iperrealismo e Figure Retoriche (con Juandrés Vera); 3 - Geometria e Surrealismo Pop (con Okuda San Miguel); 4 - Illusioni Ottiche e Gestalt (con Gina Kiel, VILE).

2.1 Arte Classica: Pichi e Avo, Kobra

Juan Antonio Sánchez e Àlvaro Hernández, (anche Pichiavo, dai loro due pseudonimi), due *street artists* di Valencia, creano nel 2007 il progetto "*Urbanmythology*". Qui infatti coerentemente, si declina tutto il loro alfabeto creativo, dall'antichità classica greco-romana fino alla contemporaneità. Essi nelle loro realizzazioni saldano programmaticamente passato e presente, tradizione e innovazione. Nel 2018, invitati dall'Associazione "Anime di Strada", mediante una consapevole e colta adesione al linguaggio della memoria antica (in parte risemantizzato, decostruito e ricontestualizzato), i due hanno portato a termine un progetto visivo nel comune di Montecosaro (Macerata) (fig. 3): mentre la dea Afrodite viene coperta dal colore rosa di una bomboletta spray, il dio della guerra Ares viene tatuato nei graffiti. L'icona principale è una figura statuaria, che si staglia su un'imponente parete, in un variegato sfondo policromo. Fra le altre opere, *Evreka* (fig.4) una figura femminile di grandi dimensioni (circondata da altre più piccole) creata per essere bruciata – secondo la tradizione – durante la celebrazione del Fallas Festival a Valencia, in onore di San Giuseppe, che sancisce l'inizio della primavera. Con gli artigiani locali del Falles *Latorre y Sanz*, in un anno i due hanno realizzato

una scultura di 26 metri, costruita – diversamente dagli anni precedenti, in cui erano impiegati materiali sintetici – in legno e cartone.

Elementi di similitudine, presenta l'opera di Eduardo Kobra, nato a San Paolo in Brasile nel 1976, autore fra l'altro dei ritratti di indigeni realizzati a Rio in occasione delle Olimpiadi del 2016. Nel linguaggio formale, l'arte di Kobra, è riconoscibile per i vividi colori, legati alle teorie cromatiche, specie nelle applicazioni di colori "puri", ma con un'incursione programmatica nelle geometrie, fra rigore matematico e configurazione gestaltica. Ne è esemplare testimonianza il *David che guarda la luna* (fig. 5). Realizzato su iniziativa del Comune di Massa Carrara, è stato definito un "ritorno a casa": una sorta di citazione (una celebrazione contemporanea) di Donatello e Michelangelo. Inoltre, quest'opera ha il sapore di una rivendicazione: la *street art*, (nata nei sobborghi, arte illegale, spontanea, e potente linguaggio di contestazione) assurge ai livelli di tutte le altre forme artistiche. Nel contempo, portare il David, fra le cave da cui trae origine, assume un significato celebrativo, di Carrara e delle Apuane come radice del pensiero creativo e dei cavatori quali unici demiurghi che da millenni rendono possibile e reale il "sogno dell'arte". In questa realizzazione, materia marmorea, colore, scultura, pittura si fondono e dialogano. Per converso, l'attenzione alle tematiche etico-ambientaliste, alla pace, al progresso dell'umanità viene espressa da Kobra attraverso icone simboliche: *Madre Teresa*, *Martin Luther King*, il *Dalai Lama*. Fra i suoi lavori si ricordano inoltre *l'Omaggio ai pompieri dell'11 Settembre* realizzato nell'ultimo anniversario della tragedia a New York nel Midtown Est.

2.2 Iperrealismo e Figure Retoriche: Juandrés Vera

Juandrés Vera, messicano, a tre anni già dimostra un'abilità eccezionale per il disegno, riproducendo principalmente animali e paesaggi, oltre ai personaggi dei cartoni animati televisivi. Traumatizzato a 9 anni per la morte della madre, si iscriverà alla Facoltà di Arti Visive nell' Universidad Autónoma

de Nuevo León, partecipando a un concorso di *street painting*, durante il quale si distingue per le sue doti tecniche. A 20 anni, ottiene il suo primo lavoro ufficiale come pittore di *murales indoor*, attività che lo aiuta a rendersi indipendente. Da quel momento si dedica quasi esclusivamente alla pittura decorativa, alternandola con la pittura da cavalletto. Coerentemente alla sua indole e alla sua formazione, lo stile di Juandrés è di tipo figurativo, dalle contaminazioni nella dimensione iperrealista, (perseguita anche attraverso artifici anamorfici) fino all'impiego di figure retoriche (metafore, analogie e allegorie), per esprimere concetti e riflessioni sottili e profonde. La sua formazione è fondamentale, perché il suo progetto visivo è fortemente radicato nella conoscenza e nel controllo dei Codici della Rappresentazione. Dopo il primo premio al Festival di Bellavia (2007) (fig. 6) Vera si dedica anche alla cosiddetta arte tradizionale dei "madonnari", artisti nomadi, così chiamati per le immagini (soprattutto sacre) realizzate sul pavimento stradale.

2.3 Illusioni Ottiche e Gestalt: Gina Kiel, VILE

Figure femminili (spesso di colore nero, intenso e puro) (figg. 7,8,9) realizzate dalla neozelandese Gina Kiel sono le protagoniste principali dei suoi murales. Con un'infanzia piena di musica, natura, cartoni animati e ore di disegno, Gina è diventata illustratrice dopo aver lavorato in una società di animazione, dove ha scoperto il suo amore per il disegno. Nella sua personale Cultura della Visione (con una componente onirica), una delle matrici sicuramente riconoscibili è quella della Gestalt con onde e linee curve che – supportate dai colori puri, spesso a contrasto - contribuiscono a configurare forme e volumi. Il suo immaginario è influenzato dall'estetica pop e dagli anni '70, tendenzialmente psichedelici. I disegni sono realizzati su uno sfondo blu brillante, che fonde i colori dei cieli assolati della Nuova Zelanda con il mare circostante. Il realismo delle figure viene sdrammatizzato dalle scie composte da colori sgargianti, contemporaneamente materiali e immateriali: quasi un ossimoro visivo... Gina crea immagini

femminili, d'impatto, sensuali, tesi a confrontarsi con l'esperienza umana attraverso i concetti di vita, morte, spiritualità. Suoi lavori sono presenti in Messico Hawaii e Nuova Zelanda (28 James St., Whangarei).

Il portoghese Rodrigo Miguel Sepúlveda Nune (1984), noto con il nome di "Vile, inizia a dipingere graffiti a quattordici anni. Professionista, tra il 2000 e il 2006, studia Desenho Animated & Animated Films e Desenho Ilustração e Banda Desenhada in due scuole: "ETIC" e "ARCO" di Lisboetas. Dal 2007 è artista indipendente e pittore professionista: l'acquarello, o l'olio, o il carboncino, o il disegno e il tatuaggio digitali, sono le tecniche che permetteranno la sua maturazione [3]. Nel suo lavoro *l'Ultima illusione* in vecchi edifici abbandonati (Fig. 10), ha realizzato la scritta "VILE" su un muro di cemento usando le lettere del suo nome per "rivelare" il contenuto dell'edificio abbandonato, colorandole in modo "iperrealistico", così da ricreare le tonalità cromatiche presenti realmente nei fatiscenti spazi interni. Egli usa le sue bombolette di vernice spray come martelli e scalpelli "visivi" che – invece di disegnare – "scavano e incidono" virtualmente illusioni ottiche, scrivendo il suo nome sui muri in pietra e cemento, senza distruggerli. Le lettere si configurano come "finestre" che mostrano a loro volta illusivamente l'interno di questi spazi dimenticati. Vile crea graffiti da quando era un adolescente e ha affinato le sue capacità artistiche frequentando corsi di disegno e illustrazione.

2.4 Geometria e Surrealismo Pop: Okuda San Miguel

Di origini spagnole, Okuda San Miguel inizia il suo percorso creativo come *aerosol writer*, dipingendo in strada, su treni, edifici fatiscenti e fabbriche abbandonate. Contemporaneamente, dal 2009 egli realizza in studio lavori più approfonditi e in scala ridotta, destinati al mercato delle gallerie d'arte. Okuda non ha mai abbandonato lo spirito da *street artist*, rimanendo legato all'architettura dei luoghi che abita o visita, operando nelle strade di tutto il mondo: India, Messico, Mali, Mozambico, Stati

Uniti, Giappone, Cile, Brasile, Perù, Sud Africa, con l'intero continente europeo. Nei suoi lavori, complesse e articolate geometrie dai vivaci cromatismi riplasmano architetture anonime, mediante un linguaggio formale irripetibile, che qualcuno ha definito, "Pop Surrealism". Strutture geometriche e superfici "follemente" multicolori che si fondono insieme a corpi grigi e organici dando vita a pezzi artistici che tramite forme geometriche coloratissime e ipnotiche parlano dell'Uomo e di sé stesso. Le sue opere sollevano spesso contraddizioni sull'esistenzialismo, l'universo, l'infinito, il senso della vita e la falsa libertà del capitalismo, mostrando un evidente conflitto tra la modernità fluida che stiamo vivendo e le nostre radici ancorate al passato. Una dicotomia, quella tra vecchio e nuovo, che si sintetizza perfettamente nei lavori di Okuda, dove il vecchio viene simboleggiato dagli edifici fatiscenti che l'artista sceglie come supporto, mentre l'elemento innovativo è costituito dalla scala cromatica "pop" delle composizioni. Fra le realizzazioni più riuscite e famose, si ricorda la chiesa storica nella città spagnola di Llanera trasformata in uno *skate park*, in *Iglesia Skate o Kaos Temple* (figg. 11, 12), mediante vivaci dipinti dalle geometrie isometriche, creando un'ambiente ipnotico. Ma San Miguel riporta ancora una volta la vitalità in un'area fatiscente, anche a Fort Smith, nell'Arkansas (USA). Il suo progetto, *The Rainbow Embassy*, è stato curato dalla casa creativa Justkids per *The Unexpected*, un progetto teso a dare nuova linfa alle aree fatiscenti dell'Arkansas, con iniziative e installazioni artistiche. Nell'intervento, Okuda ha dipinto una casa abbandonata, accanto alla Darby Junior High School, realizzando un sistema geometrico policromo (fig 13): il progetto visivo ha anche dotato la casa di due facciate dipinte che ricordano degli animali. "Questo progetto mi ha dato la possibilità di espandere il mio lavoro precedente, aggiungendo una dimensione più architettonica e completando la mia visione di animali di fantasia", spiega Okuda. L'artista vuole che il suo lavoro porti "un tocco di immaginazione e giocosità nella vita quotidiana della comunità e degli studenti della Darby Junior High School, perché potranno godere dell'installazione e osservare come si evolverà attraverso le stagioni".

3. STREET ART A TORINO. ESEMPI E TEMATISMI

Nello scenario internazionale, Torino (come Berlino, Parigi, Londra, Praga, Lisbona, New York) può annoverarsi tra le capitali mondiali dell'Urban Art. Fra le realtà fondative è il MAU (Museo di Arte Urbana) nell'ottocentesco Borgo Vecchio Campidoglio: un grande progetto, iniziato nei primi anni Novanta per esaltare le caratteristiche urbanistiche ed architettoniche del Borgo e rivalutarne le tipicità sociali (dal 1995 sostenuto dal Settore di Riqualficazione Urbana di Torino.) e che ha portato alla *Mappa delle opere* per le visite guidate, e al successivo *Archivio di immagini*. A tale importante iniziativa va affiancato (1999) il progetto MurArte (con interventi su muri bassi e lunghi) e successivamente Pic-Turin, Torino Mural Art Festival (su facciate cieche, realizzati negli anni 2010-2012).

In ambito torinese, spicca la figura di Blu (di stampo fortemente ironico), pseudonimo di un artista bolognese, presente sulla scena artistica dal 1999. Inizialmente la sua pratica pittorica, pur esprimendo fin da subito elementi di originalità stilistica, era legata all'uso della bomboletta spray, strumento tipico del *writing* tradizionale. Già a partire dal 2001 le opere di Blu iniziano ad essere eseguite con vernici a tempera e con l'uso di rulli montati su bastoni telescopici in modo da ingrandire notevolmente i soggetti raffigurati dandogli maggior visibilità ed efficacia comunicativa, tanto che nel 2011 viene incluso da *"The Guardian"* fra i dieci migliori *street artist*. Particolarmente significativa risulta la contaminazione fra elementi architettonici e figurativi per comunicare, verso una "traduzione del conosciuto, nel rappresentato" di cui parla Legrenzi [4]. Sempre a Torino, Fabrizio Visone (diplomato presso il Liceo Artistico "Renato Cottini" di Torino e Laureato in Pittura presso l'Accademia Albertina) connota la sua produzione con un sapiente utilizzo di contrasti cromatici [5].

A questi due noti e consolidati esempi, si può aggiungere un primo, sommario elenco di una ventina di artisti, le cui opere (per un totale di una cinquantina di esempi) sono state da noi individuate e schedate: sono i protagonisti del grande progetto *Toward 2030: What are you doing* [6] (2019). Voluta dalla città di To-

rino in collaborazione con Lavazza e Asvis, Con opere definite "tele di una galleria urbana a cielo aperto", ogni artista ha lasciato la propria impronta ispirandosi a uno dei Goal dell'Agenda 2030: difesa dell'ambiente, lotta alla povertà e alla fame, energia pulita, istruzione garantita per tutti, salute e benessere di ogni persona, consumo responsabile. Sono temi pensati per coinvolgere il pubblico, in particolare i giovani, per stimolarli ad agire. La domanda provocatoria: "Cosa stai facendo?" è un invito in questo senso. Così, Torino è una delle città maggiormente ricche di opere di *Street Art* al mondo, ora raccolte nel volume *Toward 2030. L'arte urbana per lo sviluppo sostenibile*, edito da Feltrinelli, con gli scatti di Martha Cooper, fotografa statunitense militante nella Urban Art. Oltre ai profili appena citati, si propongono a seguire quattro esempi di altrettanti Autori criticamente selezionati per gli esempi torinesi, anch'essi assimilati alle categorie tematiche adottate per i casi internazionali: Millo per il gruppo 4 (Illusioni Ottiche, Gestalt); Vhils e Gomez per il gruppo 1 (Arte Classica); per concludere con una categorizzazione "a sé stante", quella di Bordalo, definibile come "Street art ecologica".

3.1 Geometrie e Gestalt: Millo

Francesco Camillo Giorgino (n.1979, in arte Millo), di origine pugliese, realizza spesso i suoi murali in bianco e nero, talvolta contaminandoli con vivaci lampi di colore, fra artifici illusori o raffinemente gestaltici. Fra le prime affermazioni, nel 2014, il concorso "Arte in Barriera" (indetto dalla Fondazione Contrada Torino, con il contributo della Municipalità) dove si è affermato il suo progetto *"Habita"* (tredici facciate cieche in altrettanti edifici del quartiere), caratterizzato dai suoi personaggi surreali che si muovono nelle sue "città sospese" (di suggestione escheriana) in cui tra configurazioni gestaltiche si levano volumi edilizi in assonometria [7] (fig. 14). Il suo tratto nitido, netto e preciso, è frutto di un impegno convinto, programmaticamente perseguito con sacrificio: "sin da quando ero un bambino ho sempre disegnato, la mia vita, è strettamente legata al disegno, la mia passio-

ne. Così ho deciso di dedicarmi completamente a lui". Uno dei suoi contenuti più forti nasce da una profonda riflessione sulla fragilità dell'esistenza umana, in relazione al contesto socio-ambientale in cui si colloca: tuttavia non si ferma alla realtà che ci circonda, penetrando soprattutto nella dimensione interiore, due aspetti reciprocamente legati in modo indissolubile [8].

3.2 Arte Classica: Vhils e Gomez

Alexandre Farto (n.1987, in arte Vhils) portoghese che vive e lavora a Londra, appartiene, assieme a Banksy, JR, Blu, Conor Harrington, Word 2 Madre, NeckFace, Os Gemeos alla nuova generazione di *urban artists*, talenti capaci di reinterpretare l'aspetto delle metropoli contemporanee, di riplasmarne il volto per sperimentare nuove forme creative, per denunciarne la natura alienante e omologante. La sua poetica impronta opera ambiziose, complesse in cui il graffitismo assurge a forma d'arte, in un ossimoro che vede la distruzione come atto creativo. Infatti, a rendere l'attività artistica di Vhils fortemente inedita e suggestiva è la tecnica utilizzata, nota come *"Scratching the surface"* cioè: "Graffiando la superficie". Un muro grattato diventa così il suo supporto e scalpelli, martelli e acidi diventano i suoi pennelli: la superficie viene sapientemente scolpita e il suo meticoloso lavoro dà origine a immagini sorprendenti ed emozionanti, cesellate in gesso o materiali simili su pareti al rustico.

Pannelli pubblicitari strappati, rivestimenti abrasivi, muri scrostati, usati come supporto e mezzo tracciante, "tela e colore" allo stesso tempo. Quasi derivato dalla convinzione di Michelangelo sull'arte "per tollere", il suo lavoro procede "per sottrazione di materiale", a disvelare un'immagine visiva (e non solo) tutta già contenuta all'interno della materia e che l'artista non fa altro che liberare e rivelare. Un tema spesso privilegiato tra i più popolari è quello del volto, talvolta soltanto abbozzato, di personaggi noti, ma anche di persone comuni. Visi e sguardi appena accennati, ma di grande realismo, che hanno colpito l'artista - casualmente o meno - tanto da trovare una loro collocazione oltre

che nella sua mente, anche sulle pareti esterne di vertiginosi palazzi segnati dall'azione del tempo. Un suo "ritratto scoltito" o "in rilievo" visibile in un edificio torinese, (fig.15) riproduce i tratti di un "uomo comune" dagli occhi chiari, un giorno da lui conosciuto per strada. Cresciuto nella periferia di Lisbona (nel 1974 duramente colpito dalla Rivoluzione dei Garofani) ha studiato all'Università d'Arte di Londra, Central Saint Martins e al Byam Shaw School of Fine Art. Sue realizzazioni sono sparse in tutto il mondo: a Londra, Parigi, Las Vegas, Mosca, Rio de Janeiro. In Italia, Catania ospita uno dei *murales* più grandi al mondo in un gioco di sguardi rivolti verso il Mediterraneo, che nei secoli ha messo in contatto e ospitato l'incontro di diverse culture [9].

Luis Gomez de Teran (n.1980, Caracas, in arte Gomez) ha vissuto tra Londra, Berlino. A Roma, dove ora risiede, coltiva la sua vocazione artistica manifestata inizialmente attraverso i graffiti e culminata, negli ultimi anni, nella pittura figurativa. Come conferma la sua realizzazione *Come le più belle cose* (fig.16) la sua è una pittura simbolica, fortemente suggestionata dall'arte classica e tradizionale, in particolare dal floreale al barocco, soprattutto per l'uso di luci e ombre e per le controverse tematiche trattate. Pur non vantando frequentazioni accademiche, egli si è formato lavorando sui muri di grandi e piccole città del mondo (Roma, Londra, Barcellona, Berlino, Mumbai). La periferia è luogo di espressione privilegiato, dal quale egli trae l'energia creativa per il progetto visivo. La strada è parte integrante della poetica dell'artista ed è la dimora delle sue creature. "Sono sempre stato affascinato dai ribelli, dagli sconfitti, dalle persone che lottano per conquistare la loro libertà e l'amore, per sopravvivere alle loro debolezze,".

3.3 "Street Art Ecologica": Bordalo II

Infine, il portoghese Artur Bordalo (n.1987, al secolo Bordalo II, è noto in tutto il mondo per i suoi smisurati e fantastici *trash animals* (pesci, uccelli, insetti), fatti di rifiuti, presenti sui muri e nelle strade di tutto il mondo, dagli Stati Uniti, a Tahiti, alla Norvegia, all'Azerbaijan, alla Polonia. A Torino, ha

realizzato *The Bear*, il gigantesco orso che emerge dalla facciata del Teatro Colosseo (fig.17). Bordalo II [10] non usa pigmenti pittorici, ma materiali di scarto presi dalle strade o dalle discariche. Le sue creazioni rivelano (e nobilitano) la materia che li genera: vecchi mobili, biciclette, parti di auto, vetri ormai vuoti. La critica alla società consumistica è uno dei suoi principali obiettivi etici: riciclando le risorse che la natura ci offre, le sue opere ricreano le immagini della natura stessa, anche attraverso tutto ciò che la distrugge. Queste idee sono espresse nella biografia di Bordalo II dove l'artista dichiara la sua appartenenza "a una generazione estremamente consumista, materialista e avida". L'artista portoghese, che si definisce "un attivista", vuole anche sensibilizzare al riciclo e al rispetto della natura.

3.4 Dipingere con l'anima. L'"arte emozionante" di Claudio Rabino

Ispirandosi a Cesare Pavese quando scrive: "Ogni nuovo mattino, uscirò per le strade cercando colori", anche Claudio Rabino, nella sua lirica interpretazione del mondo, plasmata in un colore vibrante di luce, ci fa partecipi dei suoi stati d'animo, della sua esistenza, delle sue strade ogni giorno diverse. Sono percorsi dell'anima - egli afferma - vissuti con lo sguardo e col cuore e sembrerà strano all'osservatore ritrovarvi frammenti anche un po' di sé stessi, perchè ogni sentimento, ogni sensazione, ogni ricordo ha il suo colore. Significativo è il suo contributo a "Cambiano come Montmartre": dal 2016, l'architetto Daniela Miron, Assessore alle Manifestazioni a Cambiano, ha arricchito tale preesistente evento, trasformandolo in un progetto dedicato a temi specifici e innovativi, ad esempio ispirati alla sostenibilità ambientale e sociale: l'arte partecipata è l'espedito creativo che funge da collante a tutta la manifestazione, coinvolgendo in modo interattivo adulti e piccini. Autori affermati (Rabino, Rivetti, Caposciutti, Liistro, Borgarello, Canfari, Gioda) si sono trasformati in "Maestro artista", coordinatori artistici o scenografi, condividendo con i partecipanti-visitatori la realizzazione di opere d'arte collettive. L'atto stes-

so della creazione diventa "opera d'arte", poiché coinvolgente e sinergico: la piazza principale del centro storico, si trasforma di anno in anno in una galleria all'aperto. Dai balconi vengono esposte le opere d'arte realizzate in anni precedenti, come ad esempio quelle di Claudio Rabino realizzate coinvolgendo anche gli studenti di Architettura del Politecnico di Torino e del Liceo Artistico R.Cottini di Torino. Architetto, astigiano, Rabino (che vive e lavora a Torino) è seguace di Zao Wou KI artista cinese influenzato da Paul Klee ed è stato allievo di Pontecorvo, Geninetti e Preverino. Ad Altavilla Monferrato, la sua gigantesca opera su supporto plastico *Il silenzio del mondo* vive in una girandola di colori che si alternano e si fondono, dai gialli ai verdi in un potente quanto delicato abbraccio di papaveri rossi. Le sue opere sono esposte in sedi prestigiose: dalla Maison d'Italie al Gran Palais, a Parigi, ma anche in Germania, Danimarca, Bulgaria, fino a Chicago, riscuotendo anche l'interesse del Quirinale, e del Vaticano, con un'opera dedicata a Papa Francesco (figg. 18, 19, 20).

4. CONCLUSIONI

Sia pure in assenza di una approfondita analisi comparativa fra le varie figure esaminate (con le relative matrici culturali e i modi esecutivi delle rispettive opere) questo breve e sintetico panorama conferma quanto abbiamo espresso all'inizio di questo contributo: la complessità del fenomeno della street art, nelle sue varie manifestazioni e declinazioni. Essa è sempre più spesso - consapevolmente e in maniera programmatica - caratterizzata da obiettivi precisi (di forte valenza etico-sociale) confrontati e condivisi con le municipalità e con le collettività, soprattutto a livello urbano, volti a costruire (a ricostruire) valori sociali e culturali. Analogamente in perfetta corrispondenza fra piano del contenuto e piano dell'espressione, i vari linguaggi formali adottati, elaborati e applicati (disegno, colore, grafica, tecniche esecutive e materiali) danno vita ad un efficace e accattivante processo di comunicazione visiva.

Una realtà tanto vivace e impegnata merita dunque non solo un interesse scientifico-disciplinare

(anche nel campo della Rappresentazione), ma richiede più attente indagini disciplinari per "mettere ordine", classificare e categorizzare i fenomeni, le esperienze, i protagonisti e i modi, per meglio essere conosciuti ed apprezzata: dalla tradizione al futuro, in una dimensione autenticamente multiculturale. A conferma dell'attenzione suscitata da tali tematiche, vogliamo ricordare che – attraverso la Direzione Generale Creatività Contemporanea – il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, avvierà un'indagine scientifica intitolata Creatività urbana in Italia, per arrivare ad una ricognizione esplorativa su tutto il territorio nazionale: il risultato finale sarà la prima mappa italiana della creatività urbana, che includerà opere di street art, murales e graffiti.

Il lavoro fin qui raccolto ed esposto nel presente contributo costituisce una prima base, selezionata da più ampi materiali: applicando e implementando gli stessi approcci disciplinari, ci proponiamo di giungere a un metodo di classificazione e categorizzazione sistematicamente e rigorosamente condotto e controllabile: un laboratorio privilegiato, verso una banca dati complessa e integrata, che consenta accorpamenti tematici, confronti congruenti, e altro ancora, per rinsaldare la rete della Street Art nel mondo.

NOTE

[1] Si veda l'intervista concessa da Banksy (a lui stesso attribuita), per il film documentario, sulla sua opera e di altri street-artists: "Exit through the Gift Shop", Usa-Regno Unito, 2010. Si veda il video estrapolato dal film in http://www.youtube.com/watch?v=a0b90YppquE&feature=player_embedded#!, e sito ufficiale del film: <http://www.banksyfilm.com>.

[2] S. Settis, Paesaggio Costituzione Cemento – La battaglia per l'ambiente contro il degrado civile, Einaudi, Torino 2010, p.7.

[3] Tra i numerosi dipinti rappresentativi del suo talento, che possono essere visti sia in territorio nazionale che internazionale, segnaliamo il lavoro svolto per Sport Lisbona e Benfica, OPEL, TMN, Worten, Cruz Vermelha Portuguesa, Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira e Municípios come; Oeiras, Almodôvar, Almada, Amadora, Vila Franca de Xira, tra tanti altri.

[4] P. Legrenzi, Prima lezione di scienze cognitive, Laterza, Roma-Bari 2002, p. 64.

[5] Fabrizio Visone, murales realizzato alla fabbrica di via Foggia, Torino, progetto Urbe Rigenerazione Urbana, 2011 – murales realizzato al Street art Festival 2011 di Campobasso; Truly Design, Medusa, anamorph - Ninja1 and Mach505- murales realizzato alla fabbrica di via Foggia, Torino, progetto Urbe Rigenerazione Urbana, 2011, <http://www.truly-design.com>; Massimiliano Petrone + Truly Design, Murales realizzato per lo Street art Festival, Campobasso, 2011, <http://www.myspace.com/atelierpetrone>.

[6] 1 Ernest Zacharevic (Scultura bronzea, Storia e Tradizioni); 2

Zed1 (No poverty); 3 Truly Urban Artists (Cultus); 4 Gomez (Come le più belle cose); 5 Vesod (4Education The perfect circle); 6 Camilla Falsini (La città delle dame); 7 Hula (Lau Hala); 8 Gerada (Promise); 9 Oko (Solitary Walker); 10 Dzimitry Kasthalian, (Progressive technology in your hands); 11 Fabio Petani (Amylum, triticum e oryza sativa); 12 Ufocinque (Cernunn); 13 Nevercrew (Fade); 14 Mantra (Ode of Collapse); 15 Mrfijhodor Il cerchio e le gocce (The Rubbish Whale); 16 Hitness (La natura un'insieme vivente); 17 Louis Masai (Swimming towards a new existence); 18 Monkeys Evolution (Intrecci).

[7] Federica A. De Benedictis, Millo, l'artista Street Art cresciuto a Torino e consacrato in Europa, 7aprile 2016

[8] Ha ricevuto fra l'altro il prestigioso "Premio Celeste" nel 2011. Numerose sono le sue partecipazioni a diversi Street Art Festival in giro per l'Europa, molte sue opere sono esposte a Roma, Milano, Bologna, Firenze, Londra, Parigi, Lussemburgo e Rio de Janeiro.

[9] Ilaria Ceragioli, Lo street artist Vhils: uno sguardo sulla contemporaneità, 27/6/2017. Per le immagini si veda: barbarapicci.com immagine catania 2; www.collateralcatania.it; torino notte www.widewalls.ch; stick2target-com-merkel_1; [spagna instagramite.com](http://spagna.instagramite.com) 2012; instagrafite.com rio de janeiro.

[10] Cristina Barbetta, Bordalo II e la street art ecologica, 24 novembre 2017, <http://www.vita.it/it/article/2017/11/24/bordalo-ii-e-la-street-art-ecologica/145231/>