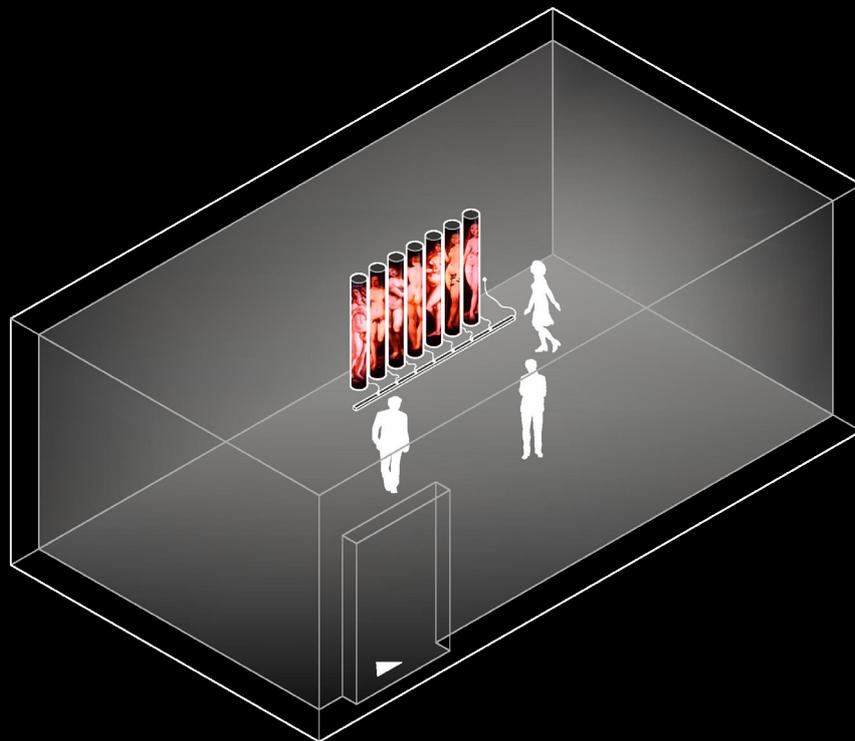

Instalaciones artísticas: análisis espacial y escenográfico

Art installations: spacial and scenographic analysis

Fernando Zaparaín, Jorge Ramos y Renato Bocchi (editores)

SERIE: ARTE Y ARQUEOLOGÍA, nº 50

ZAPARAÍN HERNÁNDEZ, Fernando; RAMOS JULAR, Jorge; BOCCHI, Renato (editores)

Instalaciones artísticas: análisis espacial y escenográfico / Fernando Zaparaín, Jorge Ramos y Renato Bocchi (editores) - Valladolid, Ediciones Universidad de Valladolid, 2021

448 p.: il. ; 21x29,7 cm (vert.) il. Blanco y negro (Arte y arqueología; 50)

1. Instalaciones artísticas. 2. Categorías espaciales. 3. Mujeres artistas. 4. Pioneras ibéricas

ISBN: 978-84-1320-168-9

Depósito legal: VA-917-2021

Instalaciones artísticas: análisis espacial y escenográfico

Art installations: spacial and scenographic analysis

Fernando Zaparaín, Jorge Ramos y Renato Bocchi (editores)

PROYECTO I+D GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

Análisis planimétrico, espacial y fotográfico de instalaciones audiovisuales pioneras en la Península Ibérica desde 1975

REF. PGC2018-095359-B-I00

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

MINISTERIO
DE UNIVERSIDADES

I
- - -
U
- - -
A
- - -
V

Università Iuav
di Venezia

The information and opinion contained in the chapters are solely those of the individual authors and do not necessarily reflect those of the editors. Therefore, we exclude any claims against the author for the damage caused by use of any kind of the information provided herein, whether incorrect or incomplete. The editors does not claim any responsibility for any type of injury to persons or entities resulting from any ideas referred to in the chapters. The sole responsibility to obtain the necessary permission to reproduce any copyright material from other sources lies with the authors and the GIR ESPACIAR cannot be held responsible for any copyright violation by the authors in their chapters. Any material created and published by GIR ESPACIAR is protected by copyright held exclusively by ESPACIAR Recognized Research Group of the University of Valladolid. Any reproduction or utilization of such material and texts in other electronic, or printed publications is explicitly subjected to prior approval by the referred group.

Editores

Fernando Zaparaín Hernández. GIR ESPACIAR - ETSAVa

Jorge Ramos Jular. GIR ESPACIAR - ETSAVa

Renato Bocchi. GIR ESPACIAR - IUAV

Coordinación editorial, diseño y maqueta

Pablo Llamazares Blanco. GIR ESPACIAR - ETSAVa

Daniel Barba Rodríguez. GIR ESPACIAR - ETSAVa

Creative Commons. Reconocimiento - No Comercial - Sin obra derivada (CC-by-nc-nd)

Copyright de los textos: los autores

Copyright de las ilustraciones: los autores y las fuentes citadas

Diseño de cubierta: Pablo Llamazares Blanco

ISBN: 978-84-1320-168-9

Esta publicación es parte del proyecto de I+D+i ref. PGC2018-095359-B-I00,
financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/

Impresión: Safekat S.L.

Proceso de selección

Cada capítulo se ha sometido a una doble evaluación externa, por pares ciegos, con un comité internacional de expertos académicos y artísticos.

Comité internacional de revisores académicos

Javier Arias. Dr. Arquitecto. GIR ESPACIAR - EfimerArq - ETSAVa (ES)

Luis Barrero. Arquitecto. Universidad de Salamanca (ES)

Piotr Barbarewicz. Dr. Arquitecto. Università degli studi di Udine (IT)

Javier Blanco. Dr. Arquitecto. GIR ESPACIAR - EfimerArq - ETSAVa (ES)

Renato Bocchi. Arquitecto y Catedrático. Università IUAV di Venezia (IT)

Enrique Jerez. Dr. Arquitecto. Universidad de Zaragoza (ES)

Pedro Leao Neto. Dr. Arquitecto. AAI-CEAU-FAUP - Universidade do Porto (PT)

Sara Marini. Dra. Arquitecta. Università IUAV di Venezia (IT)

Jorge Marum. Dr. Arquitecto. Universidade da Beira Interior (PT)

Santiago de Molina. Dr. Arquitecto. Universidad CEU San Pablo (ES)

Federica Morgia. Dra. Arquitecta. Sapienza Università di Roma (IT)

Maria Neto. Arquitecta. Universidade da Beira Interior (PT)

Claudia Pirina. Dra. Arquitecta. Università degli studi di Udine (IT)

Luis Ramón-Laca. Dr. Arquitecto. Universidad de Alcalá (ES)

Miriam Ruiz. Dra. Arquitecta. Universidade da Beira Interior y ETSAVa (PT)

Miguel Santiago. Dr. Arquitecto. Universidade da Beira Interior (PT)

Comité internacional de revisores artísticos

Chiara Bertola. Comisaria de Arte Contemporáneo. Fondazione Querini Stampalia (IT)

Amaya Bombín. Artista (ES)

Andrés Carretero. Arquitecto y crítico. MONTAJE (ES)

José Luis Crespo. Dr. en Bellas Artes. Universidad de Cuenca (Ecuador)

Andreia García. Dra. Arquitecta y Comisaria. Universidade da Beira Interior (PT)

Teresa Guerrero. Dra. en Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid (ES)

Juan Carlos Quindós. Arquitecto y Artista multimedia (ES)

Pau Waelder. Comisario y Escritor. Universitat Oberta de Catalunya (ES)

Rodrigo Zaparaín. Arquitecto y Escenógrafo (ES)

Índice de contenido

10 **Prólogo.** Óscar Martínez Sacristán

12 **Presentación Introduction**

Capítulos invitados Invited chapters

18 **El espacio escenográfico en las instalaciones artísticas de algunas pioneras del contexto ibérico.** Fernando Zaparaín Hernández; Jorge Ramos Jular

36 **Conceptos espaciales. El arte de Lucio Fontana y la arquitectura de Luciano Baldessari.** Renato Bocchi

48 **Espaciando la Complejidad :: Instalaciones artísticas.** Esther Pizarro

62 **Ágoras de interior para la Confluencia.** Javier Blanco

74 **Paseo de Pasillos: Videojuegos vs Arquitecturas. Comparativa de experiencias espaciales lumínicas.** Luis Barrero

84 **Nel tempo I Oltre il tempo. Appunti su alcuni allestimenti di Francesco Venezia.** Claudia Pirina

90 **Dal ready-made al diagramma. Interazioni tra l'intervento artistico e il progetto di architettura.** Federica Morgia

100 **La telaraña de José Miguel Prada Poole.** Luis Ramón-Laca

108 **Cuerpos de luz y espacios de emoción. Estrategias de interacción arquitectónica en las instalaciones artísticas de Paloma Navares.** Pablo Llamazares Blanco

118 **Esther Pizarro y la materialización del espacio complejo.** Daniel Barba Rodríguez

130 **Imposibilidad de la arquitectura. Notas a una relectura de Gordon Matta-Clark.** Andrés Carretero

Capítulos de investigación Research papers

- 140 **Il recinto come filtro percettivo. Riferimenti modernisti ed espressioni contemporanee nel Serpentine Pavilion di Frida Escobedo.** Alessia Gallo
- 148 **Fare sempre di più con sempre di meno. Lo spazio narratore negli allestimenti di Achille e Pier Giacomo Castiglioni.** Filippo Lambertucci
- 162 **Entre la experiencia escultórica y la arquitectónica. Innovación y estrategias creativas en los proyectos de Rachel Whiteread.** Raquel Sardá Sánchez
- 172 **Magnitud infinitesimal. Vacío y escala en las propuestas expositivas de Wolfgang Laib.** Salvador Jiménez-Donaire Martínez
- 182 **Maneras de acercarnos. Repensar la ausencia, la presencia y la distancia.** Irene Mahugo Amaro
- 190 **Análisis espacial y estético de las instalaciones de Louise Bourgeois como referencia innovadora para el desarrollo de Proyectos Escenográficos.** Vicente Alemany Sánchez-Moscoso
- 200 **Construcciones efímeras en la España contracultural: José Miguel de Prada Poole y las primeras investigaciones en arquitectura de vanguardia radical. Primeros años 1965-1975. Arquitecturas neumáticas.** Nuria Prieto González
- 212 **HABITACION. La construcción de la estancia interior sobre el escenario.** Yolanda Martínez Domingo
- 222 **La pintura que ocupó el vacío. La expansión pictórica al espacio físico y su vigencia entre la pintura contemporánea.** Juan Francisco Segura Crespo
- 234 **Habitando la Cara Oculta del Espejo.** María Teresa Alonso Acebes
- 244 **(Re)pensando rincones. La silla de pensar.** Helia de San Nicolás Juárez; Teresa Colomina Molina; David López Ruiz
- 254 **Get Real! ORA Collective (Orlando Gilberto-Castro y Tiago Ascensão)**
- 264 **Installazione come attraversamento. Le potenzialità performative dell'architettura applicate alla pratica espositiva.** Valentina Rizzi
- 272 **La instalación como forma de acercamiento a la naturaleza en el arte y la arquitectura japoneses contemporáneos y su relación con la tradición.** Alberto López del Río
- 282 **Corpo come dimensione dello Spazio. Dalla costrizione nell'involucro alla libertà nella scena.** Damiano Di Mele
- 292 **Con-fondere nello spazio. Arte e architettura negli ambienti effimeri di Luciano Baldessari.** Edoardo Marchese
- 304 **Spazio senza mediazioni. Il fenomeno come metafora dell'incontro.** Ciro Priore
- 312 **Entre la realidad y la representación. El espacio "performativo" de Dora García.** Ilia Celiento

Proyectos artísticos invitados Invited artistic projects

- 322 PIEDRA. Proyecto instalativo en la Sala 0 del MPH. Amaya Bombín**
- 328 A través de un arpa metálica. Alrededor de “acta (dos)” de Susana Solano. Juan Carlos Quindós**

Proyectos artísticos Artistic projects

- 336 Le scrivanie del mare. Connettersi con l’invisibile. Francesca Filosa**
- 344 La instalación artística como herramienta para la puesta en valor del patrimonio construido. Javier Alejo Hernández Ayllón; Veronica Paradelo Pernas; Javier De Andrés De Vicente (AYLLÓN PARADELA DE ANDRÉS Arquitectos)**
- 352 VESTIR ÉPOCAS 1860-1960. La Colección Ana González-Moro en el Museo de Belas Artes de A Coruña. Fernando Agrasar Quiroga**
- 362 Arquitetura móvel de barro: integração da olaria popular na intervenção arquitetónica contemporânea baseada na participação das comunidades. Hélder Amaro; Maria Isabel Mendonça**
- 372 UTM (X:570074 / Y:3874602), huso 53. Bosque de bambú. Mayte Santamaría Saiz**
- 380 INFINITE VILLAGE. Space and spatiality as creative potential. Cora von Zezschwitz; Tilman**
- 392 Esercizi di comprensione / azione. Francesca Martini**
- 400 Manglar de color. JGS y CIA © (Juan Gil Segovia y Clara Isabel Arribas Cerezo)**
- 406 AGUA y PLÁSTICOS EN EL MAR. Dos obras sobre una reflexión desde la calma y nuestra relación con el medioambiente. Adriana Berges**
- 414 Azul metafórico en la construcción y deconstrucción de un espacio. Ana María Poveda Pérez**
- 424 Tribuna Pública. Instalación efímera en la Plaza de Tabacos. Juan Miguel Salgado Gómez; Luis Manuel Santalla Blanco; Alba González Vilar (Flu-or arquitectura + Alba González Vilar)**

- 432 Bibliografía Bibliography**

Installation as crossing

The performative potential of architecture applied to exhibition practice

Keywords

Performance Architecture, Embodied, Atmosphere, Crossing, Inhabit

Abstract

Making tactile experience of the world configures us as bodily individuals in motion, located and constantly reformed in touching one's self with the sensitive. Similarly, the space is modified by our presence and our approach to it. The material, spatial and interaction qualities of architecture can only be understood if we assume it as a corporeity involved in space, extended outside of itself.

This work examines how much the generative potentials of reverberation, absorption and spatial restitution inherent in architecture, if applied to the architectural configuration methods of the installation, can lead to an embodied approach to exhibition practice and its experience.

In particular, the focus will be on the mutual exchange between space and person and how it allows to re-read architectural practice according to performative and active profiles and re-evaluate its dynamic relational potential underlying the experience of confrontation with the object, insisting on the diaphragms of such crossings.

The plots of space as occupation, of insertion to dress or expropriate it, the distinction between walking and possession, oscillate between the dichotomies of nudity and covering, of passage and appropriation of an architecture of bodies, alive and active, whose splits are an interesting matter to clash with.

Installazione come attraversamento

Le potenzialità performative dell'architettura applicate alla pratica espositiva

Valentina Rizzi

Università IUAV di Venezia

Palabras clave

Performance Architecture, Incarnato, Atmosfera, Attraversamento, Abitare

Resumen

Fare esperienza tattile del mondo ci configura come individui corporei in movimento, situati e costantemente riformati nel toccarsi del proprio sé con il sensibile. Allo stesso modo, lo spazio che ci circonda viene modificato dalla nostra presenza e dal nostro approccio ad esso. Le qualità materiche, spaziali e di interazione dell'architettura possono essere capite solo se la si assume come corporeità implicata nello spazio, estesa al di fuori di sé.

Il presente lavoro mira a rilevare quanto le potenzialità generative di riverbero, assorbimento e restituzione spaziale insite nell'architettura possano, se applicate alle modalità di configurazione architettonica dell'installazione, condurre ad un approccio incarnato alla pratica espositiva e alla sua esperienza.

In particolare, si porrà l'attenzione su come il reciproco scambio tra spazio e persona consenta di rileggere secondo profili performativi e attivi la pratica architettonica e rivalutarne le potenzialità relazionali dinamiche sottese all'esperienza di confronto con l'oggetto, insistendo sui diaframmi di tali attraversamenti.

Le trame relative allo spazio come occupazione, all'inserirsi in esso per vestirsene o espropriarlo, alla distinzione tra percorrenza e possesso, oscillano tra le dicotomie di nudità e rivestimento, di passaggio e appropriazione di un'architettura di corpi, viva e attiva, con le cui scissioni si avverte l'urgenza di scontrarsi.

Corpo estratto e porzioni spaziali: verso l'abitare performativo

La concezione di installazione come attraversamento muove dalla consapevolezza dello spazio come costruirsi relazionale che coinvolge attivamente i corpi che lo frequentano in una dinamica reciprocamente informativa. Corpo e spazio condividono delle potenzialità generatrici, materiali e psichiche, che impattano sulla costituzione dell'uno sull'altro, per condizionamenti di forma ed essenza.

Infatti, lo spazio non si dà all'individuo quale parentesi compatta e risolta, bensì come complessità che, in virtù del necessario rapporto con la persona, è sempre uno spazio-abitato, vivificato da corpi in movimento che gli conferiscono una carica identitaria distintiva. Allo stesso modo, il corpo subisce le influenze dello spazio con cui si relaziona, è modellato da esso e protagonista di uno scambio su più livelli.

Si tratta di una relazione paritaria che si configura come *inter-esse* (essere-tra), ovvero un relazionarsi coimplicante di agente e *usato*; l'*uso*, in quanto esperienza tattile, determina l'essenza dei due poli che, in origine autonomi, si riformulano entro la relazione (Virno, P. 2015, p. 155).

Heidegger, in *L'arte e lo spazio*, pone in relazione scultura e spazio come esistenze corporee complementari: il corpo scolpito incorpora sempre qualcos'altro poiché deriva da un processo di esclusioni e inclusioni che scaglionano una pluralità di spazi e che, nel manifestarsi del progetto fisico, assume i contorni di un fare attivo, il *fare-spazio*.

Il fare-spazio porta il libero, l'aperto per un insediarsi e un abitare umano. [...]

Fare-spazio conferisce la località che appresta di volta in volta un abitare. Gli spazi profani sono in ogni caso tali in quanto riferiti a spazi sacri che stanno sullo sfondo.

Fare-spazio è libera donazione di luoghi.

Nel fare-spazio parla e si cela al tempo stesso un accadere (Heidegger, 1969, pp. 25-27.).

L'intervento su una spazialità, dunque, implica necessariamente la creazione di nuove località e spazi in senso materiale, derivati dagli scarti e dalle trattenute operate. Per questo Heidegger parla del luogo come del custode di una *contrada*, di una vastità corporea di volumi, che "raccolge le cose nel loro reciproco con-appartenere ad essa" (Virno, 2015, p. 29).

In epoca contemporanea, il dialogo tra queste dimensioni è stato spesso messo in discussione, privilegiando una prospettiva di scissione tra soggetto e oggetto determinata dalla frattura tra qualità percettive e passionali del progetto, che lega le prime alle proprietà progettuali del lavoro, e le altre esclusivamente al soggetto dell'esperienza. A tal proposito, Anna Barbara riconduce l'uomo contemporaneo al tipo del *ruminante*, una figura, cioè, che lega la percezione ad una sorta di download esterno, e l'emozione ad un processo intestino e personale (Barbara, 2011, p. 8). Barbara, infatti, rileva una doppia dimensione degli spazi sensoriali: una estroversa e una individuale, che sollecita moti fisiologici della persona in quanto profondamente legata al corpo in senso biologico, genetico e umorale (Barbara, 2011, p. 16).

Tale riflessione muove certamente anche dall'avanzamento delle innovazioni tecnologiche e dalle potenzialità di accrescimento sensoriale ed esperienziale che tendono a mescolare onirico e reale in una sovrapposizione spesso virtuale e lontana. Tuttavia, i territori del progetto che coinvolgono i sensi come veicolo e destinatario primario delle proprie sollecitazioni, hanno a che fare con una percezione estesa, di cui il corpo non è solo testimone ma costruttore attivo, cassa e riverbero che assorbe e restituisce l'attenzione per un *senso atmosferico* che coinvolge equamente razionale e viscerale (Pallasmaa, 2012, pp. 237-51).

Nelle possibilità di considerare dunque gli esiti e i processi legati alle diverse aree del progetto quali mente incarnata e insieme corpo psichico, si pone la questione relativa a come configurare ipotesi installative che comprendano e amplifichino entrambi i caratteri fin dalla progettazione, ricercando la carica di qualità atmosferiche.

Figura 1. A. Schweder, W Shelley, *ReActor House*, Art Omi, Ghent, NY, 2016 [<https://www.thisiscolossal.com/2018/09/reactor/>].

Quanto e come tali consapevolezza coinvolgono le progettualità delle pratiche installative e le considerazioni spaziali ad esse connesse, è possibile valutarlo studiando una modalità di approccio al lavoro che restituisca la compresenza di corporeo e sensoriale nel loro legame di determinazione reciproca tanto quanto nel loro statuto di poli mutevoli in transito.

Per valutare le forme di partecipazione tra persona e spazialità progettuale, la temporalità e l'occorrenza assumono un ruolo centrale.

Ogni volta che la persona *passa* all'interno di uno spazio e si relaziona con un'installazione, la loro interazione genera una narrazione, un filone temporale che segna il dispiegarsi del sé in quel dato frangente e che fissa il modo d'essere del soggetto e dello spazio in relazione l'uno all'altro in un preciso momento. Nel suo rapporto con l'opera e con il fare progettuale, il fruitore agisce direttamente sulle forme esterne sue e dell'oggetto, creando egli stesso dei flussi temporali che originano dalla sua azione "con" e "intorno" allo spazio. In questo senso, i due dialogano, si includono l'un l'altro *abitandosi* grazie all'azione performativa che reciprocamente attuano.

In questo senso si apre il tema dell'abitare come azione e fare fisico che carica di vita le cose, in un processo bidirezionale di condizionamento e impressione reciproca tra abitante e abitato, che implica l'abitare come pratica transitoria e mutevole, come moto rapido e circoscritto e, dunque, pratica di percorrenza. L'inserirsi di un corpo nello spazio determina il caricarsi di quest'ultimo di una traccia solcata dalla persona legata alla materia fisica e psichica, in un reciproco imprimersi (Bianchetti, 2020, p. 93). Si stabilisce un rapporto di simbiosi riconducibile a quello che Pallasmaa individua tra movimento e sviluppo architettonico, un'influenza predicativa nella concreazione di movimento e spazio in qualità di vissuti (Pallasmaa, 2007 p. 81).

Pertanto, valutare una prospettiva di attraversamento reciproco tra corpo del progetto e corpo della persona include un'azione di percorrenza del lavoro e del Sé che fa strabordare interno ed esterno, che rende persona e oggetto equivalenti e complementari, corpi in unità che si percorrono e si determinano performandosi.

Figura 2. m2ft architects, *Domestic boundaries 2.0*, Madrid, 2019 [https://futurearchitectureplatform.org/projects/57b3dc1b-3866-4778-b436-50edbeaad65/].

Performance architecture e prodursi installativo

Per comprendere con quali modalità si possa parlare di performare reciproco di spazio e corpo, occorre considerare che, assumendo la complementarità ed equivalenza di corpo dell'opera e corpo della persona, questi possano essere dotati entrambi di qualità performative intrinseche. A tal proposito, si fa necessario approfondire una classificazione recentemente tematizzata da Alex Schweder e Ward Shelley relativa alla *Performance Architecture*. In occasione dell'evento *Shared Space* per il lancio del Viral Institute of Performance Architecture (VIPA) di Praga del giugno 2015, la disciplina viene definita così da Schweder:

Performance Architecture is an emerging idea whose boundaries we don't yet know. It describes the expansion of the architectural discipline towards elements, practices and the theory of performance. Following on from performance art, performance architecture incorporates the human body dynamically, actively and organically in the production of space and uses the human body as the principal tool for designing. Within this practice, architecture becomes a process, an improvisation that can be recorded in space and time, like a dancing 'score' (Anastasiadi, Kylika, Schweder, 2015).¹

Si fa riferimento, quindi, ad un territorio molto aperto in cui improvvisazione e processo entrano in un dialogo performativo, danzato. La sua configurazione come pratica di dialogo tra diverse discipline del progetto mantiene l'obiettivo di vagliare le modalità di un vivere e di una produzione artistica che sia performativa in virtù dell'architettura che si frequenta, grazie a soluzioni che portano all'estremo le possibilità di un volume architettonico attivo e mobile, sicuro ma che conservi una sua precarietà. È esemplificativo di questa visione il progetto della *ReActor House*, installazione a cui Schweder e Shelley lavorano nel 2016 (Fig. 1). La casa è una sfida alla precarietà e all'equilibrio nella sua forma più complessa: costruita su un pilastro di 4,5 metri, unico punto di contatto con il suolo, l'abitazione è in grado di ruotare su di sé a 360°. Il movimento di questo rettangolo vetrato è determinato dal movimento dei corpi al suo interno che decidono l'equilibrio della struttura. Il ruolo dei corpi nel funzionamento dell'edificio rende la casa e l'abitante un'unità i cui due poli si determinano e performano vicendevolmente. Questo intervento racchiude tutte le qualità e le caratteristiche di un'architettura

¹ La Performance Architecture è un'idea emergente di cui ancora non conosciamo i confini. Descrive l'espansione della disciplina architettonica verso elementi, pratiche e teoria della performance. Derivata dalla performance art, la performance architecture incorpora il corpo umano in modo dinamico, attivo e organico nella produzione dello spazio e utilizza il corpo umano come strumento principale per la progettazione. All'interno di questa pratica, l'architettura diventa un processo, un'improvvisazione che può essere registrata nello spazio e nel tempo, come una "partitura" danzante".

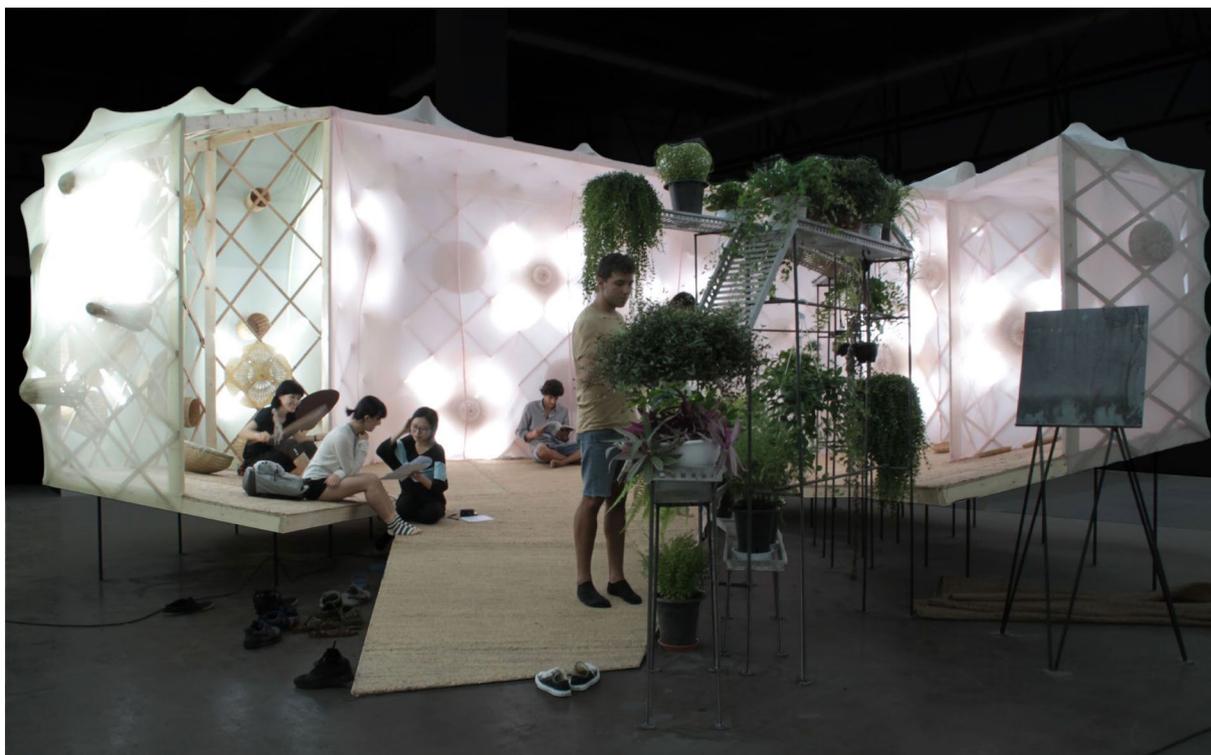

Figura 3. Andrés Jaque Architects, *Sweet Parliament Home*, Gwangju Design Biennale, 2011 [<https://officeforpoliticalinnovation.com/exhibition/sweet-parliament-home-exhibition/>].

pensata per performare nel senso più esteso del termine. Infatti, la performatività di tali spazi è legata sia al progetto sia alla caratteristica, essendo architetture, di essere percorse e abitate da corpi che, nel loro interagire, fanno esperienza di una correlazione unica e diversa ogni volta, inserita in una finestra di tempo per sua natura irripetibile.

Con *Performance Architecture* ci si riferisce ad operazioni sia per il vivere che espositive. Si tratta di una modalità di valutazione del progetto che potrebbe spingere a concepire già in fase ideativa delle strutture che funzionino come architetture performative, corporee e variabili, che possono condurre ad episodi installativi potenziati da tali caratteristiche e che possano agilmente porsi in un territorio ibrido, che destruttura le forme dell'abitare. Per comprendere come la performance e l'abitare entrino in dialogo, occorre prendere in considerazione la moderna rimodellazione dei sistemi abitativi rispetto alla suddivisione di ambienti e funzioni. Lo slittamento di tale sensibilità all'ambito del progetto è ben delineato da *Domestic Boundaries*, volume edito da m²ft architects nel 2018, che indaga le modalità con cui l'architettura risponde al riallineamento in atto rispetto alla strutturazione degli ambienti domestici. Legato all'installazione *Domestic boundaries 2.0* (Fig.2), il volume si occupa delle figure dello spazio abitativo nei limiti e nelle aperture che derivano dalla sua relazione con la città ibrida contemporanea. Si mostra, nel contesto attuale, sempre più labile la linea di demarcazione tra privato e pubblico, domestico e urbano poiché, vicendevolmente, hanno assorbito l'uno alcune prerogative dell'altro, sottraendosi reciprocamente specificità. La dissoluzione dei confini domestici causata dall'evoluzione tecnologica e dai cambiamenti sociopolitici ha prodotto un assorbimento delle funzioni della casa – intesa come rifugio – nel contesto urbano. Si è configurato dunque uno spazio ibrido che ha consentito di espandere di conseguenza anche i limiti e l'esistenza delle funzioni dell'abitare, ridefinendo i confini spaziali, temporali e fisici del nostro essere nel mondo. L'ibridazione che ha coinvolto e coinvolge la funzione spaziale conduce ad una possibile apertura dell'oggetto installativo, che può porsi a metà tra organismo architettonico d'uso, opera d'arte e spazio simbolico e può diventare, pertanto, spazio politico.

Ne è un esempio il progetto di Andrés Jaque Architects per la Biennale Design 2011 di Gwangju, *Sweet Parliament Home*, che osserva il tema della domesticità guardando alla città di Seoul, comprendendone la natura spazializzata oltre la casa (Fig. 3). L'installazione riunisce entro un guscio semichiuso quattro aree diverse, aprendo la comunicazione e l'attraversamento di un abitare comunicativo che mette in relazione i cardini della città: per questo la casa non è intesa come entità spazialmente fissa, unitaria e coerente, è piuttosto un'assonanza di frammenti in continua evoluzione (Andrés Jaque Architects, 2011, <https://vimeo.com/28586784>). Questo intervento ripensa l'abitazione come luogo di incontro in spazi parlamentari, in cui la familiarità comprende la diversità e il confronto. Con una visione opposta

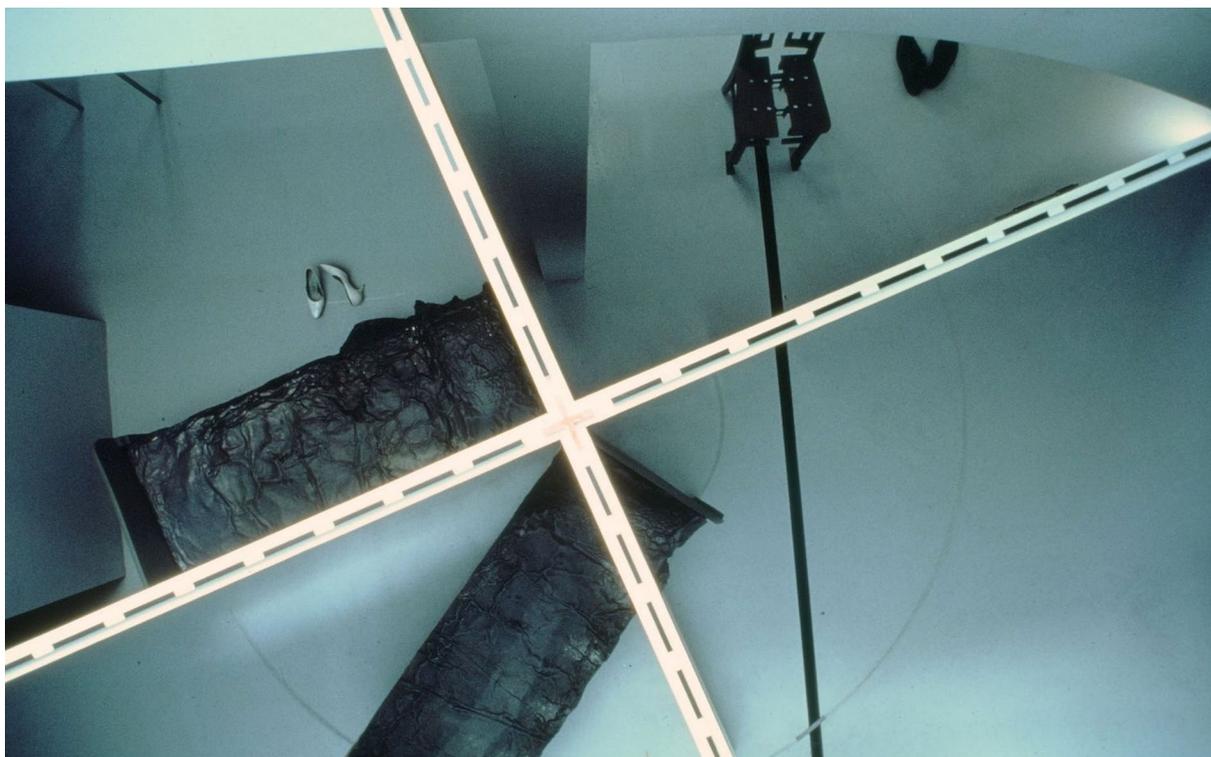

Figura 4. Diller Scofidio + Renfro, *withDrawing Room*, Capp Street Projects, San Francisco, 1987 [<https://dsrny.com/project/withdrawing-room/>].

all'urbanistica delle gerarchie scalari, è questo un esempio di attraversamento e fruizione installativa che riscrive i confini come possibilità domestiche e consente di incorporare e trasmettere un senso di collettività attraverso uno spazio insieme materiale e ideale (Andrés Jaque Architects, 2011, <https://officeforpoliticalinnovation.com/exhibition/sweet-parliament-home-exhibition/>).

Nelle configurazioni per l'attraversamento, operazioni come queste sono indicative di una attenzione al processo installativo come percorribile e in evoluzione, che si costruisce nel passaggio del fruitore e nel suo relazionarsi con il lavoro. Anche la pratica dello studio Diller Scofidio + Renfro riserva un'attitudine performativa, chirurgica, alle produzioni tanto architettoniche quanto artistiche, trattandole come corpi veri e propri. Si pensi ad esempio al *withDrawing room* del 1986 (Fig. 4), installazione che propone la messa in crisi dei codici di privacy in cui il residente deve collocarsi e tematizzare le inquietudini derivanti da essi. Ricordata anche con il sottotitolo di *body/antibody*, l'operazione vuole rilevare le interazioni tra "the skin of the house" e "the skin of the irriducibile domestic unit", (Dimendberg, 2013, p. 43) ovvero il conflitto tra l'abitazione unifamiliare come spazio delimitato e lo spazio di vita quotidiana culturalmente definito. Queste producono i "domestic fields", spaccati che ribaltano le prerogative di vivibilità dello spazio domestico sezionandolo e fratturandolo, configurando un ambiente straniante e ambiguo tagliato in quattro spicchi. I muri si intersecano proprio sul letto, determinando un *divorzio spaziale* (Dimendberg, 2013, p. 46) che è anche una presa di posizione nei confronti di codici deterministici e incasellanti. È impossibile orientarsi in maniera funzionale a causa delle sezioni e degli specchi inseriti, in una concezione di architettura aperta e performativa che solo nell'attraversamento del fruitore può sviluppare la sua natura estesa e molteplice.

In conclusione, una visione dell'opera e del progetto che si mostri predisposta alla considerazione delle potenzialità performative insite nell'installazione e nelle pratiche spaziali di inserimento, può condurre, lavorando con i codici architettonici, a soluzioni innovative di incremento dell'esperienza e di comprensione e inclusione del fruitore nel funzionamento dell'opera. La visione dell'installazione come contributo relazionale attraversato da flussi corporei, atmosferici e spazio psichico, induce a valutare le prerogative legate alla recente categoria di *Performance Architecture* come estremamente valide per la concezione tanto di spazi abitativi quanto di organismi che si determinano nell'alveo delle operazioni artistiche concepiti esclusivamente per l'ambito espositivo. Il confine tra questi due tipi di fruizione resta sottile, e proprio in questo risiede la forza intrinseca di queste operazioni: consentire una performatività e un'usabilità dell'installazione a partire dalle proprietà intrinseche al progetto e alle sue potenzialità attivatrici non soltanto di uso pratico, ma di percorrenza sollevata dalla materia.

Riferimenti

Anastasiadi, K.; Kylika, A.; Schweder, A. (2015). *The Viral Institute of Performance Architecture. Launch performance-lecture*, IFTR “Shared Space” Prague Quadrennial of Performance Design and Space. Praga: Clam-Gallas Palace.

Barbara, A. (2011). *Storie di architettura attraverso i sensi*. (2nd ed.) Milano: Postmedia Srl (2000).

Bianchetti, C. (2020). *Corpi tra spazio e progetto*. Milano – Udine: Mimesis Edizioni.

Dimendberg, E. (2013). *Diller Scofidio + Renfro: Architecture After Images*. Chicago – Londra: University of Chicago Press.

Heidegger, M. (1979). *L'arte e lo spazio*. (3rd ed.) Genova: Il Melangolo.

Martella, F. Tesei, M.V. (2018). *Domestic Boundaries*. Torino: m²ft architects.

Pallasmaa, J. (2012). *Encounters 2: Architectural Essays*. Helsinki: Rakennustieto Oy.

Pallasmaa, J. (2005). *Gli occhi della pelle. L'architettura e i sensi*. Milano: Jaka Book.

Virno, P. (2015). *L'idea di mondo. Intelletto pubblico e uso della vita*. Macerata: Quodlibet srl.

Andrés Jaque Architects (2011). *SWEET PARLIAMENT HOME a research and prototype-making project by Andrés Jaque Architects, for the Gwangju Design Biennale 2011* [Settembre 2021] [<https://vimeo.com/28586784>].

Andrés Jaque Architects (2011). *Sweet Parliament Home [Exhibition], Gwangju Design Biennale 2011, Manifesto for a Sweet Domestic Seoul* [Settembre 2021] [<https://officeforpoliticalinnovation.com/work/sweet-parliament-home/>].

Este libro colectivo se propone profundizar, desde lo arquitectónico, en el estudio de las abundantes categorías espaciales presentes en las instalaciones artísticas, un formato híbrido de carácter audiovisual, narrativo y escenográfico, constituido por el autor, el objeto y el observador, en relación con su ámbito expositivo.

Se enmarca en el Proyecto I+D “Análisis planimétrico, espacial y fotográfico de instalaciones audiovisuales pioneras en la Península Ibérica desde 1975”, dirigido por ESPACIAR, Grupo de Investigación Reconocido de la Universidad de Valladolid [<https://www.espaciarnet/>].

La publicación ha contado con un elenco internacional de académicos, comisarios y artistas, pertenecientes a universidades e instituciones como: Università IUAV di Venezia, Università degli Studi di Udine, Sapienza Università di Roma, Universidade da Beira Interior, Universidad de Zaragoza, Universidad de Salamanca, Universidad CEU, Universidad de Alcalá, Universidad de Cuenca (Ecuador), Universitat Oberta de Catalunya, ESI de Valladolid, Fondazione Querini Stampalia di Venezia, V-A-C Foundation in Venice, Real Academia de España en Roma, Museo Patio Herreriano de Valladolid o Noche de los Museos.

Algunas líneas temáticas exploradas en los distintos capítulos han sido: el poder relacional del vacío, el valor espacial de sombras, proyecciones y superposiciones, el espacio narrativo y fenomenológico, las arquitecturas efímeras, lo escenográfico, o la profundidad de la pantalla.

This collective book aims to deepen, from the architectural point of view, into the study of the numerous spatial categories present in art installations, a hybrid format of an audiovisual, narrative and scenographic nature, constituted by the author, the object and the observer, in relation to its exhibition area.

It is framed in Project R&D “Planimetric, spatial and photographic analysis of pioneering audiovisual installations in the Iberian Peninsula since 1975”, directed by ESPACIAR, Recognized Research Group of the University of Valladolid [<https://www.espaciarnet/>].

The publication has had an international cast of academics, curators and artists, belonging to universities and institutions as: Università IUAV di Venezia, Università degli Studi di Udine, Sapienza Università di Roma, Universidade da Beira Interior, Universidad de Zaragoza, Universidad de Salamanca, Universidad CEU, Universidad de Alcalá, Universidad de Cuenca (Ecuador), Universitat Oberta de Catalunya, ESI de Valladolid, Fondazione Querini Stampalia di Venezia, V-A-C Foundation in Venice, Real Academia de España en Roma, Museo Patio Herreriano de Valladolid o Noche de los Museos.

Some thematic lines explored in the different chapters have been: the relational power of the void, the spatial value of shadows, projections and superpositions, the narrative and phenomenological space, the ephemeral architectures, the scenographic act, or the depth of the screen.