

InVOLO

Opera d'arte partecipata

Città di Vimercate

CHI SIAMO

Fondata nel 2008, ArteVOX è un'Associazione di Promozione Sociale con sede a Vimercate che opera nel settore delle arti performative con produzioni di spettacoli teatrali dedicati alle nuove generazioni. E' attiva in ambito sociale con progetti di rigenerazione urbana e laboratori artistici all'interno di scuole, centri per minori stranieri e centri diurni per disabili.

Nel 2022 ArteVOX entra a far parte dell'Associazione Temporanea di Scopo che insieme a delleAli Teatro, Campsirago Residenza e Teatro Invito organizza il Vimercate dei Ragazzi - Festival di teatro per le nuove generazioni promosso dal Comune di Vimercate.

A Vimercate programma dal 2014 la rassegna di teatro per famiglie "Ogni Favola è un Gioco" presso TeatrOreno.

COS'È UN'OPERA D'ARTE PARTECIPATA

L'arte partecipata usa un approccio al fare arte che **coinvolge direttamente il pubblico nel processo creativo**, autorizzandolo a divenire coautore, editor e osservatore dell'opera medesima. Alcune opere su commissione, che hanno reso nota l'arte partecipativa, sono il teatro dell'oppresso di Augusto Boal e gli happening di Allan Kaprow.

InVOLO

InVOLO è un'opera d'arte partecipata realizzata con il coinvolgimento dei bambini e delle bambine nell'arco di 13 mesi di lavoro nell'ambito del **Vimercate dei Ragazzi Festival**, sotto la direzione artistica di Rossana Maggi.

La natura inevitabilmente effimera del teatro, che esiste nel qui e ora, si trasfigura in un'opera d'arte che viene installata in modo permanente nel contesto urbano della Città, creando un legame tra due linguaggi artistici che hanno come punto di partenza e di arrivo il mondo dell'infanzia e come fonte di nutrimento creativo lo sguardo dei bambini.

L'IDEA

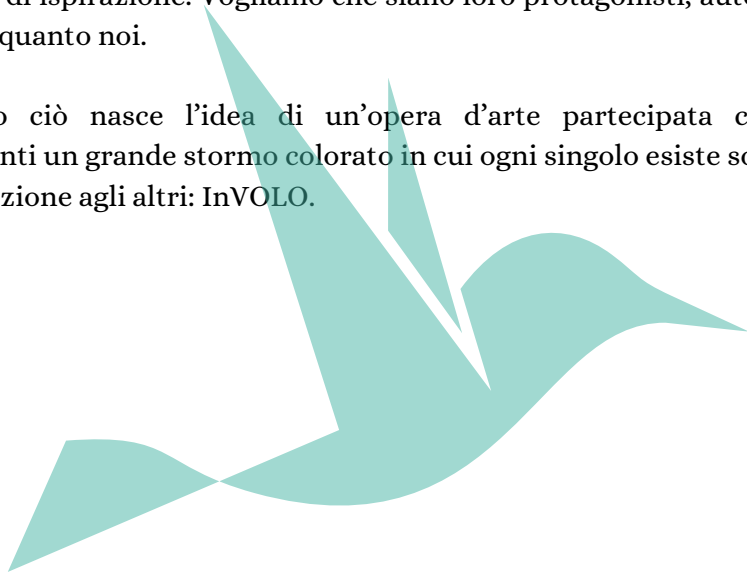
All'indomani di una pandemia che ci ha costretti in casa, obbligati a interrompere relazioni e socialità, che ha stravolto abitudini e ci ha messi a nudo davanti alle nostre fragilità, dopo più di due anni di intermittenti lockdown che hanno profondamente segnato le vite di tutti noi - in particolar modo delle fasce più fragili, come quella dei bambini e delle bambine - cauta ma insistente si fa avanti in noi la necessità di ricominciare a uscire dalle gabbie che ci hanno costretto e protetto per un tempo che sembrava non finire mai.

Il desiderio di ritrovarsi può prendere di nuovo concretezza e la spinta a ripartire è sempre più forte.

Volare di nuovo tutti insieme: questa è la metafora che vogliamo trasfigurare in opera d'arte e il messaggio che intendiamo portare alla nostra città.

Questa volta ci proponiamo di farlo non solo come artisti di una compagnia che condivide poetica e intenti, ci preme coinvolgere attivamente i bambini e le bambine che sono la nostra fonte primaria di ispirazione. Vogliamo che siano loro protagonisti, autori e autrici quanto noi.

Da tutto ciò nasce l'idea di un'opera d'arte partecipata che rappresenti un grande stormo colorato in cui ogni singolo esiste solo se in relazione agli altri: InVOLO.

LE FASI DELLA CREAZIONE

LABORATORIO InVOLO, VIMERCATE DEI RAGAZZI

MAGGIO e GIUGNO 2022

1

MUST Museo Del Territorio - Villa Sottocasa - Cortile d'onore

Laboratorio rivolto ai bambini e alle bambine dai 4 ai 10 anni, dedicato alla realizzazione di prototipi di uccellini cartacei successivamente plastificati e installati provvisoriamente nel cortile del Must, Museo del Territorio di Vimercate.

Nel corso del laboratorio espressivo vengono individuati colori e forme dei singoli uccellini lasciando piena libertà creativa agli oltre cento bambini e bambine coinvolti.

2

INSTALLAZIONE PROVVISORIA AL MUST da GIUGNO a DICEMBRE 2022

La fase finale del laboratorio prevede l'installazione provvisoria nel cortile del Must. Inizialmente l'opera era infatti stata pensata per essere installata a terra, in un luogo come l'aiuola di un giardino: gli uccellini realizzati dai bambini e dalle bambine sono affrancati a tubolari metallici di 4mm di diametro e di diverse altezze, dai 30 ai 60 cm.

PRESENTAZIONE PROGETTO AL COMUNE DI VIMERCATE GIUGNO 2022

A seguito dell'installazione provvisoria il progetto InVOLO è stato presentato alla giunta Comunale, che dichiara di condividere gli obiettivi e le finalità del progetto e di rendersi disponibile a trovare un luogo nella Città dove poter installare l'opera in modo permanente, visibile e fruibile a tutti i cittadini, garantendone la messa in sicurezza secondo le normative e l'adeguata manutenzione nel tempo.

4

LABORATORIO VOGLIA DI VOLARE

GENNAIO 2023

Vimercate - Cohousing La Corte dei Girasoli

Il secondo laboratorio viene realizzato all'interno della programmazione culturale invernale *Vimercate in Festa*. Più di trenta sono i bambini e le bambine tra i 4 e i 9 anni che partecipano ad un percorso che prevede momenti di espressione corporea (prove di volo) e vocale (piccole interviste poetiche sul significato del volo), proiezione e commento di immagini (fotografie, dipinti e sculture di artisti come Alain Delorme e Cai guo-Qiang che hanno lavorato sul concetto di stormo) e creazione di nuovi prototipi.

Nella fase conclusiva del laboratorio viene progettata, scelta e condivisa la forma che avrebbe preso lo stormo in volo e, con l'ausilio delle video proiezioni, viene creata una ipotesi di simulazione.

5

INDIVIDUAZIONE DEL LUOGO DI INSTALLAZIONE

Marzo 2023

Le problematiche tecniche e di sicurezza legate all'installazione dell'opera al suolo e la proposta dei bambini e delle bambine di creare uno stormo su una parete porta a cambiare l'idea iniziale e conduce alla conclusione che l'opera debba essere installata su una parete verticale. Un muro della città adatto ad ospitare l'opera diviene l'oggetto della ricerca e, dopo un'attenta e approfondita analisi urbanistica, viene individuata l'Area DIMA, di proprietà della famiglia Mauri, come possibile luogo deputato. Si tratta di un contesto in cui l'arte è da sempre protagonista: nasce infatti come galleria d'arte e poi diviene un Bistrot. E' un luogo di classe, in un contesto centrale della Città, il luogo ideale per ospitare l'opera e valorizzarla.

REALIZZAZIONE PROTOTIPI

Marzo/Aprile 2023

6

A questo punto il progetto può passare alla sua fase realizzativa. Selezioniamo sette sagome tra le decine progettate dai bambini e le trasformiamo in immagine vettoriale. Contattiamo quindi la ditta **Giovanardi SPA** che dal 1919 progetta e realizza con passione espositori, vetrine e packaging per grandi marchi. Dopo i primi prototipi scegliamo l'alluminio come materiale e definiamo in 150 il numero degli uccellini che avrebbero composto il nostro stormo; ogni uccellino si compone di due parti: il corpo e un'ala da modellare singolarmente.

REALIZZAZIONE DEFINITIVI

Aprile 2023

La fase della realizzazione è un continuo scambio di competenze e attenzioni ai dettagli con la Giovanardi SPA.

Le fasi di produzione prevedono:

- Il taglio laser con il sistema numerico: 3 lastre di alluminio 200x100cm con cui vengono prodotti circa 450 pezzi.
- La coloratura industriale viene realizzata alla Celant SNC di Concorezzo, ditta specializzata in verniciature industriali; la vernice in polvere poliestere atossica bianca viene utilizzata come base permanente dei singoli pezzi.
- L'assemblaggio dei pezzi avviene manualmente, rivettando ogni singolo uccellino alla sua seconda ala, lasciata staccata proprio per poter consentire una modellazione manuale di ogni singola parte.
- La modellazione dei pezzi come materia scultorea garantisce l'unicità all'interno della serialità: ciascuna delle sette sagome di partenza viene riprodotta in circa venticinque copie, ma la modellazione manuale garantisce l'unicità di ciascun pezzo.
- La decorazione manuale di ogni uccellino viene applicata a pennello con un doppio smalto blu e avorio per simulare l'effetto cielo.

INSTALLAZIONE

Maggio 2023

L'installazione site specific sulla facciata del DIMA BISTROT è affidata alla ditta Zamac sotto la costante supervisione dell'artista. Gli uccellini vengono posizionati con fisher a muro seguendo il disegno dello stormo suggerito dai bambini, adattandolo solo in parte al meraviglioso spazio che lo ospita.

INAUGURAZIONE

9 Giugno 2023

L'opera viene inaugurata in apertura dell'edizione 2023 del Vimercate dei Ragazzi Festival. Dopo 13 mesi di lavoro il progetto giunge a compimento lasciando una traccia permanente di bellezza nel contesto urbano della Città.

ROSSANA MAGGI

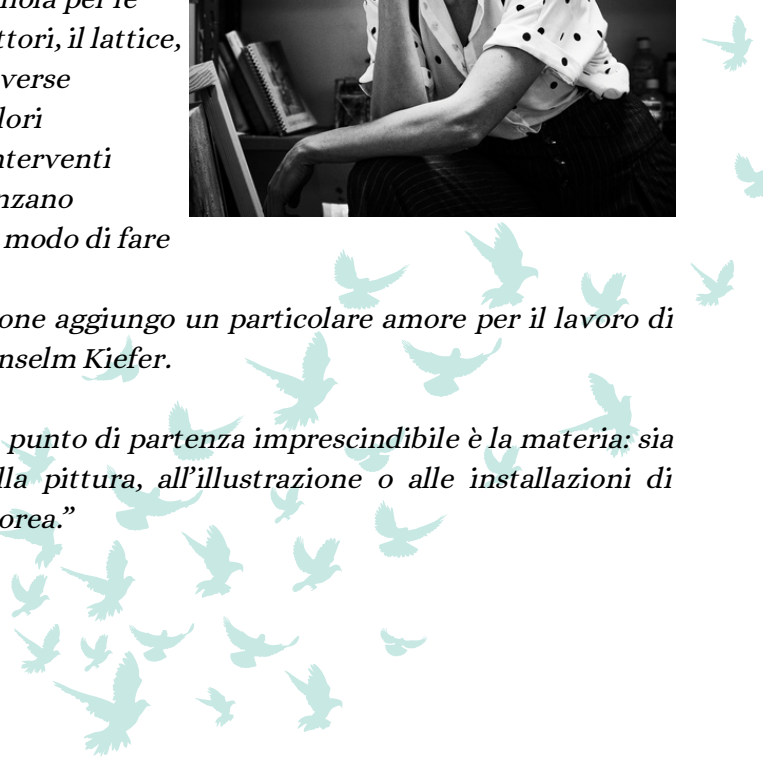
Illustratrice, artista visiva e esperta di didattica dell'arte

Dopo gli studi artistici tra Milano, Urbino, Torino e Oporto ha collaborato con il Museo Serralves di Oporto, il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli di Torino, Claudio Cavalli, il Muba, il Dipartimento Educazione del Castello Sforzesco e con l'Accademia dei Bambini della Fondazione Prada di Milano. Il suo lavoro spazia tra illustrazione, arte contemporanea e didattica dell'arte attraverso uno stile fortemente contaminato dai vari linguaggi artistici.

“L'odore del legno tagliato, la polvere di scagliola per le maschere degli attori, il lattice, le resine per le diverse lavorazioni e i colori impiegati negli interventi decorativi influenzano tantissimo il mio modo di fare arte.

Alla mia formazione aggiungo un particolare amore per il lavoro di Alberto Burri e Anselm Kiefer.

Per questo il mio punto di partenza imprescindibile è la materia: sia essa applicata alla pittura, all'illustrazione o alle installazioni di matrice più scultorea.”

INTERVISTA A ROSSANA MAGGI

Che cosa significa quest'opera nella tua crescita artistica?

InVOLO racchiude tanti degli aspetti che caratterizzano il mio lavoro. In primis il mio legame con i bambini, coi quali lavoro da sempre e che rappresentano per me una continua fonte di stupore e meraviglia. La città di Vimercate nella quale sono cresciuta e alla quale resta quest'opera e, non ultimo, l'idea della serialità poetica racchiusa nel concept dello stormo in volo che è senza dubbio il fil rouge del mio fare arte.

Qual è il senso del tuo lavoro con i bambini?

Lavorare con i bambini è ogni volta un viaggio inaspettato. Pensi di essere tu a guidare loro in un processo creativo e invece ti ritrovi altrove, e ti accorgi che la loro visione del fare, così priva di pregiudizi, è la fonte stessa della creatività.

Forse è questo che amo del lavoro con i bambini: mi ricordano ogni volta che basta poco per immaginare ogni cosa.

In questo progetto sfera pubblica e privata si sono intrecciate per giungere ad un obiettivo comune. Come si pone il tuo essere artista in questo contesto?

InVOLO è la mia prima opera d'arte partecipata e sono felice che sia stata collocata nella città che amo, fatta con i bambini che passeggiano e godono di quell'angolo di bellezza di cui sono anche artefici.

E un grande valore è stato il processo produttivo che, a differenza di come ero abituata, non si è consumato nel mio studio ma nella sinergia con bravissimi professionisti. Vedere un'idea, che inizialmente è solo un'intuizione, prendere forma, vederla crescere passo passo e sentire che accoglie il desiderio della comunità in cui vivi è un valore prezioso.

La bellezza resta, è stato scritto, oggi posso dire di aver contribuito anch'io a donare un pezzetto di bellezza alla mia città.

Ringraziamenti

Desideriamo ringraziare **tutti i bambini e le bambine** che hanno fatto nascere insieme a noi quest'opera, i loro genitori che hanno colto questa opportunità e tutti i cittadini e le cittadine che ci hanno sostenuto.

Grazie a chi ha accolto fin da subito la nostra proposta e ci ha creduto: **Campsirago Residenza, delleAli Teatro e Teatro Invito.**

Grazie alla **Giovanardi SPA** e soprattutto a **Massimo Giovanardi** per la sensibilità e il riguardo con cui ha trasformato la nostra idea in realtà, con una professionalità e una disponibilità straordinarie.

Grazie a **Fondazione di Comunità Monza Brianza** e a **BrianzAcque** per il sostegno perché i sogni anche quelli che volano più in alto devono sempre atterrare da qualche parte.

Grazie al **Comune di Vimercate** e specificatamente al **Sindaco Francesco Cereda**, all'assessore **Sergio Frigerio** e all'assessora **Elena Lah** per il tempo che ci hanno dedicato e per l'ostinazione.

Grazie a **DIMA Bistrot** e alla **famiglia Mauri** che ha accolto i nostri 150 uccellini ha dato loro una casa bellissima in cui volare.

Marta Galli, Anna Maini, Rossana Maggi | ArteVOX Teatro

**Ogni bambino è un artista.
Il problema è poi capire come
rimanere un artista quando si cresce**
Pablo Picasso

Progetto di

**ARTEVOX
TEATRO**

Con il contributo di

In collaborazione con

Campsirago
Residenza

**teatro
invito**

Realizzazione tecnica

