

UNA RIFLESSIONE SUL CONTRIBUTO DEGLI ARTISTI ALLA SOSTENIBILITÀ

Gloria Benedikt dal 2015 è ricercatrice associata dell'International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), di cui è Project Leader in Scienza e Arte dal 2018. Laureatasi all'Università di Harvard nel 2013, è impegnata a studiare le connessioni tra processi artistici e scientifici per affrontare le sfide globali in modo più efficace e promuovere il cambiamento verso la sostenibilità. Gloria Benedikt è anche ballerina e coreografa. I suoi impegni più recenti come performer e relatrice includono: la Carnegie Hall (NY), il Kennedy Center a Washington (DC), il Forum europeo della cultura a Bruxelles, l'EuroScience Open Forum (ESOF). Nel 2017 ha co-curato il concerto organizzato dal Sustainable Development Solution Network (SDSN) delle Nazioni Unite per un pianeta sostenibile.

Oggi, un numero crescente di artisti sta sfidando le forme dell'arte allontanandosi dagli spazi e dai pubblici tradizionali per confrontarsi più da vicino con complesse sfide globali. Come cittadini impegnati, sono desiderosi di affrontare la questione più urgente del nostro tempo: come possiamo, come comunità globale, avviare una trasformazione verso uno stile di vita sostenibile?

Solo un gruppo selezionato di cultori, per lo più altamente istruiti e anziani, gode della tradizionale "arte colta" occidentale. L'arte colta è diventata un passatempo comodo e piacevole che offre delle opportunità per riflettere sulla vita, evocando emozioni familiari e coinvolgendo i pubblici in esercizi intellettuali giocosi. Ha il suo valore e occupa un posto stabile nella società, spesso per confermare il sistema di valori preesistenti. Ma che ne è dell'ignoto e dell'inquietante?

Oggi, un numero crescente di artisti sta sfidando le forme dell'arte allontanandosi dagli spazi e dai pubblici tradizionali per confrontarsi più da vicino con complesse sfide globali. Come cittadini impegnati, sono desiderosi di affrontare la questione più urgente del nostro tempo: come possiamo, come

comunità globale, avviare una trasformazione verso uno stile di vita sostenibile? È quello che ha portato a ciò che definiamo qui come arte costruttiva (Constructive Art).

Le sei funzioni dell'artista costruttivo

Come può, questo tipo di arte, contribuire alla trasformazione delle nostre società verso modelli di sviluppo sostenibili?

1. Mettendo in discussione i paradigmi globali, valori, credenze e identità attraverso cambiamenti nella percezione, come primo passo verso il ripensamento delle nostre istituzioni, delle tecnologie e delle relazioni con il mondo naturale.

2. Dimostrando il valore della collaborazione interdisciplinare nell'affrontare questioni complesse come quelle identificate dagli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni

Unite: sradicare la povertà, ridurre la disuguaglianza, contrastare il cambiamento climatico, ecc.

3. Rendendo i concetti scientifici più accessibili e vicini alle

persone, come nel caso di progetti che “traducono” dati scientifici in storie o musica, o progetti che collegano concetti astratti alla realtà della vita quotidiana delle persone.

6. Fornendo la propria prospettiva

di artisti e contribuendo al dibattito nelle fasi di analisi dei problemi, di sviluppo delle soluzioni e delle politiche.

In questo modo, il compito dell’artista potrebbe non essere più limitato alla mera “riproduzione” della società, come accade oggi, ma potrebbe ampliarsi fino a una “ridefinizione” della stessa.

Contextual Matters, de Gloria Benedikt © Mena Brunette-XIVBphotography

4. Abbracciando la complessità, il pensiero non lineare e le esperienze non razionali, per espandere la capacità di comprendere e cercare soluzioni innovative.

5. Proponendo scenari

futuri diversi, che stimolano l’immaginazione e potenzialmente conducono verso strategie in grado di incoraggiare un cambiamento della società.

Alcuni esempi di arte costruttiva

Questo tipo di arte non si limita a illustrare un argomento, a riflettere su un problema o, come nel caso dell’arte attivista, a difendere un particolare punto di vista. Pone domande originali che aprono strade di ricerca e mira a cambiare i modi di pensare, rompendo

“Four Drifting Seasons” di Merlijn Twaalfhoven

modelli di comportamento negativi e promuovendo nuovi modi di relazionarsi con esseri umani e non.

Progetti come [“Le quattro stagioni alla deriva”](#) di Merlijn Twaalfhoven offrono, attraverso la musica, un’esperienza intima e affettiva dei dati freddi e astratti sul cambiamento climatico. Comunica l’emergenza rappresentata dal riscaldamento globale senza ridursi a semplificazione o propaganda. Allo stesso modo, il progetto di danza-scienza “COURAGE” rivitalizza l’attuale formato dei dibattiti scientifici introducendo processi artistici e partecipazione del pubblico. Inoltre, la commedia di Chantal Bilodeau “Forward”, ispirata alla ricerca che l’autrice ha svolto nell’Artico norvegese, esplora i concetti di complessità e interconnessione in relazione ai cambiamenti climatici e li presenta attraverso narrazioni personali, avvicinandoli alla vita quotidiana delle persone.

Caratteristiche dell’arte costruttiva

L’arte costruttiva affronta i problemi della vita reale attraverso il processo artistico. Rompe la vecchia dicotomia tra arte indipendente e applicata per lasciare spazio a un nuovo approccio in cui gli artisti creano spazi autonomi all’interno del contesto delle attuali sfide globali. Questa arte tende a essere dirompente e non convenzionale, ma è sempre fortemente connessa alla società

contemporanea e preoccupata di produrre un cambiamento positivo. Anche se le metodologie utilizzate nell’arte costruttiva variano, possiamo identificare due approcci principali:

1. arte che si relaziona alla scienza

per contribuire al discorso sulle sfide globali e immaginare soluzioni pratiche;

2. arte che interagisce con le comunità,

con esperti o altri professionisti per arricchire le proprie conoscenze sulle diverse questioni sociali.

All’interno di questi due approcci ci sono cinque segni distintivi dell’arte costruttiva:

Rilevanza sociale

Simile al giornalismo costruttivo, l’arte costruttiva ha a che fare con problemi sociali, economici e ambientali urgenti, complessi e che si verificano su scala globale. Le opere d’arte esemplificano problemi che riguardano individui e società e hanno il potere di influenzare le vite di generazioni future.

Indagine

Come la scienza, l’arte costruttiva s’impegna in un processo di ricerca. Questo processo in genere prevede collaborazioni con stakeholder rilevanti, come comunità o esperti di altri campi, che possono contribuire portando a valore le conoscenze dirette su un dato problema. Questa conoscenza va oltre i fenomeni fisici e razionali, e indaga le intuizioni emotive, soggettive ed esperienziali che possono portare a una comprensione più vasta di ciò che ostacola il cambiamento.

Processo

A differenza dell’arte tradizionale, l’arte costruttiva non è esclusivamente orientata alla performance o al prodotto. Il processo di creazione è ugualmente importante; gli artisti coinvolgono le parti interessate e

sperimentano usando l'immaginazione e il gioco, abbracciando la complessità e il pensiero non lineare per vedere il mondo con nuovi occhi. Il processo di creazione collega i campi dell'arte e della scienza, accogliendo la conoscenza esperienziale (ad esempio, quella delle comunità locali) e generando nuove intuizioni.

Risultato costruttivo

Il risultato che deriva da questo processo, sia che si tratti di una performance o di un'altra forma di prodotto artistico, è a sua volta costruttivo. Va oltre l'arte come strumento illustrativo o comunicativo. A differenza dell'attivismo, che propone soluzioni immediate, l'arte costruttiva apre a nuove vie di esplorazione, preparando il terreno per esplorare possibili soluzioni di lungo termine.

Coinvolgimento dei media

Il coinvolgimento dei media va oltre la tradizionale comunicazione mediatica e artistica che, in genere, si limita a comunicati stampa, recensioni e interviste. La natura del processo di ricerca creativa dell'arte costruttiva apre, per giornalisti e stakeholder, delle nuove possibilità di relazione collaborativa con gli artisti. Quando queste non avvengono, gli artisti diffondono il proprio lavoro attraverso canali non tradizionali. Possono condividere opere d'arte o spettacoli sui social media, collaborare con le organizzazioni non artistiche per raggiungere i pubblici non tradizionali, o creare campagne educative per allargare il raggio d'azione del proprio lavoro.

Per affrontare con successo le complesse sfide globali, abbiamo bisogno di allineare le nostre convinzioni e i nostri valori con la realtà del mondo in costante cambiamento. Questo profondo, spesso impegnativo, lavoro interiore

dev'essere sostenuto attraverso processi individuali e collettivi in grado di includere la soggettività e, allo stesso tempo, di rendere conto dei fatti scientifici. L'arte costruttiva è in una posizione privilegiata per fare tutto questo.

I casi studio presentati sono esempi di progetti artistici costruttivi che affrontano un problema globale secondo una dimensione affettiva, completando le informazioni scientifiche per raggiungere possibili soluzioni. Ad esempio, mentre la scienza può spiegare i meccanismi dei cambiamenti climatici con grafici e figure, non può trasmettere il dolore di perdere i profumi amati. Allo stesso modo, trascorrere mesi raccogliendo rifiuti su una spiaggia per trasformarli in costumi e strumenti musicali per una performance, ha un impatto notevolmente maggiore rispetto alla lettura delle statistiche sull'inquinamento plastico.

Capire meglio come gli artisti possano aiutare a promuovere le trasformazioni verso la sostenibilità e collegare il loro lavoro alla ricerca di scienziati e alle ambizioni dei politici, richiede un supporto concreto allo sviluppo di progetti di arte costruttiva. Sarebbe utile raccogliere più documentazione sull'impatto che può produrre e sviluppare modi pratici per facilitare la collaborazione tra artisti, scienziati e stakeholder. In questo modo le arti saranno finalmente integrate nel confronto globale sulle possibili soluzioni per lo sviluppo sostenibile. ▮

Questo testo è un estratto della ricerca: "The art of systems analysis: how can artists support transformations to sustainability?" (IIASA, 2016)

www.iiasa.ac.at/web/home/about/scarts/Science-and-Arts.html