GRANDI VISIONI

Tomás Saraceno,
*Thermodynamic
constellation*,
2020, installa-
zione realizzata
per il cortile di
Palazzo Strozzi,
in mostra fino al
19 luglio.

SARACENO

Giardini volanti, mongolfiere avveniristiche e città sulle nuvole, le utopie dell'artista scienziato per un'arte senza confini

DI LICIA SPAGNESI

Foto: Ela Bialkowska, OKNO Studio

Sintesi di scienza, arte e architettura

Libera come l'aria. Nell'epoca delle barriere innalzate contro i popoli e contro i virus, l'argentino **Tomás Saraceno** ha sognato una grande scultura volante, composta da tre sfere che si muovono grazie al calore del sole e al vento. Sospesa all'interno del cortile di **Palazzo Strozzi** in occasione della mostra *Aria*, l'opera riflette, deformandola, l'architettura rinascimentale che la circonda e ricorda, per certi versi, *Cloud gate*, il "fagiolo" d'acciaio collocato nel 2006 da **Anish Kapoor** tra i grattacieli di Chicago. Ma *Thermodynamic constellation*, questo il titolo del lavoro di Saraceno, è in realtà «il prototipo di **sculture aerosolari**, capaci di fluttuare intorno al mondo, libere dalle frontiere e dai carburanti fossili», dice l'artista. Come mongolfiere ipertecnologiche, per metà trasparenti e per metà realizzate con lamine a specchio, queste sfere sono in grado di volare sfruttando il differenziale di temperatura tra l'aria interna ed esterna. «L'arte di Saraceno ci fa riflettere su problemi e sfide della nostra era, l'**Antropocene**, divenuti sempre più urgenti, come l'inquinamento, i cambiamenti climatici, la sostenibilità, il superamento di barriere geografiche e sociali», spiega il curatore della mostra **Arturo Galansino**. «A Palazzo Strozzi la sua visione aperta e interconnessa, che schiude mondi utopici e allo stesso tempo reali, viene ulteriormente amplificata di senso e resa unica dal confronto con un edificio simbolo della cultura umanistica».

MANIFESTO. Infatti, proprio nella città dove **Marsilio Ficino** (1433-1499) elaborava il suo umanesimo astrale nel trattato *De vita coelitus comparanda* ("Come ottenere la vita dal cielo", 1489), elargendo consigli su come condurre un'esistenza in totale armonia con il cosmo; dove **Galileo Galilei** (1564-1642), armato di cannocchiale, scardinava la visione geocentrica dell'universo; e dove **Leonardo** (1452-1519) studiava il volo degli uccelli e immaginava mirabili macchine volanti, oggi Saraceno presenta il suo **Manifesto di Aerocene**, invocando una nuova sensibilità verso l'ambiente e auspicando un radicale ribaltamento delle prospettive: «Mentre le industrie che si basano sui combustibili fossili si apprestano a colonizzare altri pianeti, l'aria è controllata da pochi e continua a essere compromessa...

continua a pag. 83 →

1

2

Foto: Ela Bialkowska, OKNO Studio

Foto: Ela Bialkowska, OKNO Studio

Foto: Ela Bialkowska, OKNO Studio

1 Nel cortile di Palazzo Strozzi, *Ups And c/M+M*, 2019, metallo, monofilamento metallico, corda di poliestere, pannelli a specchio. 2 *Connectome*, 2020, metallo, corda di poliestere, corda di nylon, pannelli a specchio, monofilamento. 3 *A thermodynamic imaginary*, 2020, installazione composta da diversi elementi in vetro soffiato, metallo, corda di poliestere e corda di velluto, e da *Aeroke*, 2019, mylar trasparente e metallizzato, nastro, pompa con valvola di rilascio della pressione, corda di poliestere, microfono, auricolari.

«DALL'UOMO AL CENTRO
DELL'UNIVERSO ALL'UOMO
PARTE DI UN TUTTO»

Foto Studio Tomás Saraceno, 2020

Sculture per volare col sole e con l'aria

→ segue da pag. 80

Eppure un'epoca diversa è possibile, un'epoca di sensibilità interplanetaria attraverso l'attuazione di una nuova ecologia... L'Aerocene immagina lo spazio come un luogo di proprietà comune, fisico e immaginario, libero dal controllo delle grandi società e dalla sorveglianza dei governi». Un cambiamento del modello di riferimento che Galansino così sintetizza: «Dall'uomo al centro dell'universo, concetto fondante dell'Umanesimo, all'uomo come parte di un tutto in cui ricercare una nuova armonia attraverso la distruzione di ogni gerarchia e visione piramidale».

L'UOMO E IL PIANETA. Nato a San Miguel de Tucumán nel 1973, di origini italiane (il padre, milanese, si era trasferito in Argentina per lavoro), Tomás Saraceno ha studiato alla Städelschule di Francoforte e allo Iuav di Venezia e si è fatto conoscere al pubblico italiano partecipando alla **Biennale di Venezia** (nel 2001, nel 2003, nel 2009 e nel 2019) e con il progetto ideato nel 2012 a Milano per **Pirelli HangarBicocca**. Sintesi di arte, architettura e scienza, i suoi lavori ridefiniscono il ruolo dell'artista e il suo campo d'azione tradizionale: hanno come comun denominatore non solo l'abbattimento dei confini tra le diverse discipline, ma anche il desiderio di superare barriere geografiche, comportamentali e sociali, utilizzando la tecnologia alla ricerca di modalità sostenibili per l'uomo e per il pianeta. Fonte d'ispirazione è sempre la natura in tutte le sue forme, dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande. Le sue installazioni possono scaturire dall'osservazione della struttura di una molecola o dell'organizzazione di intere galassie. Ad esempio, *Webs of At-tent(s)ion*, 2020, è un paesaggio fluttuante costituito dagli intrecci spettrali di ragnatele tessute da "ragini" di specie diverse, mentre *How to entagle the universe in a spider/web?*, 2020, fa riflettere sulle analogie tra le ragnatele e le simulazioni computerizzate dell'espansione dell'universo. Ma l'artista raccoglie suggestioni anche dalle iridescenti aggregazioni delle bolle di sapone o dalle strutture delle formazioni nuvolose più complesse: l'architettura di *Connectome*, 2020, riprende quella degli ammassi nuvolosi ma è anche simile ai modelli molecolari, ripetibili all'infinito, alla base delle strutture connetti-

4 Tomás Saraceno, *Saletta dell'Aracnomanzia*, 2020, installazione a Palazzo Strozzi. 5 *Aerographies*, 2020, installazione a Palazzo Strozzi. 6 *325W/stay green/flying garden/air-port-city*, 2007-09, installazione alla Biennale di Lione. 7 *Cloud cities*, 2011, installazione alla Hamburger Bahnhof di Berlino.

Foto Ela Bialkowska, OKNO Studio

8

8 Tomás Saraceno, *Flying gardens*, 2020, piante di Tillandsia, vetro soffiato a mano, monofilamento, corda di poliestere, corda di velluto, fibra di carbonio.

In Italia lavora con Pinksummer

© Alessandro Moggi, 2019

Tomás Saraceno (in foto) lavora con la galleria **Pinksummer** di Genova (tel. 010-2543762), a Berlino con **Esther Schipper** (estherschipper.com) e a New York con **Tanya Bonakdar** (tanyabonakdargallery.com). Installazioni monumentali a parte, la gran parte delle sue opere si può acquistare spendendo una somma compresa tra **12mila e 200mila euro**. Nel settembre scorso **Sotheby's New York** ha battuto a **55mila euro** *Naos*, un'installazione del 2012 (metallo, specchi, filo d'acciaio e corda nera, cm 89,2), ma nel maggio 2019, da **Villa Grisebach**, a Berlino, **21mila euro** sono bastati per acquistare *Cumulus filaments*, del 2014 (filo elastico di poliestere, dimensioni variabili).

Terra, acqua e aria sono intrecciate

ve neuronali del cervello. E i suoi **giardini volanti** (*Flying gardens*, 2020), popolati da piante aeree prive di radici, che traggono dall'aria e dall'acqua gli elementi nutritivi, ci ricordano che perfino elementi come terra, acqua e aria sono intrecciati e che la **solidarietà** è essenziale alla sopravvivenza.

IL PUBBLICO DIVIENE COAUTORE. Nel lavoro di Saraceno, accanto alla scienza e alla tecnologia convivono anche elementi enigmatici, oracolari, esoterici: a guidare il visitatore attraverso le nove complesse installazioni della mostra sono le *Carte da Aracnomanzia*, ispirate ai **tarocchi quattrocenteschi** e alle **pratiche divinatorie** di alcune tribù del Camerun e della Nigeria, basate sull'osservazione del comportamento dei ragni. Nella complessa geografia di relazioni dell'artista argentino, hanno poi un ruolo fondamentale l'**aspetto ludico** e il **coinvolgimento diretto del pubblico**, che, interagendo con l'opera, ne diventa in un certo senso coautore. Così, se nel 2012 al **Pirelli HangarBicocca** di Milano, esplorando una spettacolare installazione fatta di piattaforme di plastica trasparente, si prendeva coscienza, anche con una certa apprensione, dell'effetto che ogni passo o movimento aveva su tutta la struttura e sugli altri visitatori, a Firenze nell'ultima sala dedicata alle **Aerographies** scopriamo che il nostro passaggio provoca uno spostamento d'aria tale da attivare **sculture aerosolari munite di pennini**, i quali a loro volta "disegnano" su fogli di carta posti a terra: l'artista, attraverso l'interazione con il pubblico, dà voce all'aria. In questo e in altri progetti di Saraceno, un'esperienza estetica effimera è destinata a lasciare un segno profondo in chi la vive. Le sue **architetture utopiche**, fatte di giardini volanti e città costruite sulle nuvole, i cui abitanti sono nomadi che fluttuano a bordo di mongolfiere ecologiche e avveniristiche, sono un invito a riflettere su come il nostro mondo possa cambiare e trovare un nuovo equilibrio. ■

© Riproduzione riservata

TOMÁS SARACENO. ARIA. Firenze, **Palazzo Strozzi** (tel. 055-2645155). Fino al 19 luglio. Catalogo Marsilio.