

Architectural design as a definition of identity.

A journey to Metropoliz among people

Photo Valerio De Rubéis

STORY Emanuela Genesis

In via Prenestina, to the east of Rome there is another world. Not because it's segregated, but because it's out of the ordinary: a multi-racial Babel of around 200 people who live in the industrial area that was the former Fiorucci sausage factory.

Photo Paoloreste Celio

A est di Roma, in via Prenestina, c'è un mondo a parte.

Non perché segregato, ma perché fuori dalle regole: una babele multirazziale di circa 200 persone che abitano gli spazi industriali dell'ex salumificio Fiorucci.

This area has been occupied since 2009 by ethnic groups from all over - Italians, South Americans, North Africans, Rom people, those from the Middle East and others who, with the coming into force of section 5 of the Renzi/Lupi "piano casa" or housing plan, are effectively stateless. The industrial setting of the former slaughterhouse, claimed by different activist movements led by Blocchi Precari Metropolitan, has become Metropoliz, a city outside the charter of universal rights, entirely outside a capital city that abounds in abandoned State-owned buildings. The Urban - Think Tank, a group of international creative professionals, defines this type of occupation as "informal living", of which the most famous example is perhaps the Torre David in Caracas designed by Enrique Gómez.

Photo Paoloreste Celio

Sono spazi occupati dal 2009 da etnie di ogni origine - italiani, sudamericani, nordafricani, rom, mediorientali e altri ancora - che, con l'entrata in vigore dell'articolo 5 del "piano casa" Renzi/Lupi, sono di fatto apolidi. Gli ambienti industriali dell'ex-mattatoio, rivendicati da diversi movimenti di attivisti guidati dai Blocchi Precari Metropolitan, diventano Metropoliz, una città fuori dalla cartina dei diritti universali, pienamente dentro la periferia di una capitale che abonda in edifici statali abbandonati.

Urban - Think Tank, gruppo di creativi internazionali, definisce questo tipo di occupazione "informal living", di cui la Torre di David di Enrique Gómez a Caracas è forse l'esempio più celebre.

Their "Gran Horizonte" project, which won the Golden Lion at the 2012 Architecture Biennale, has greatly contributed to raising knowledge and awareness of the most populous self-organized overseas, or "vertical favelas". Although the tenants were evicted in 2014, with its makeshift apartments and a set of shared public spaces (shops, car parks, a sort of gym ...), it remains a capital benchmark for the study of the various forms that spontaneous settlements produce in terms of architecture and self-managed social dynamics. From the endless Shanty Town agglomerations to the Self-initiated Cities aimed at looking for greater sustainability, informal settlement is presumably the most convenient definition with which to combine the descriptions individually used for the various configurations of these residual spaces in society. Although it may be their precarious nature that distinguishes the sociological, cultural and architectural condition of those who live there, often those who settle in these places eventually find their own sense of "home". Gianfranco Rosi sings the praises of these "non-places" and a sense of marginalization which in *Below Sea Level* leads one of his characters to say: "we've never been able to get ourselves on society's tracks. We rarely wash and we are a bit sloppy. But we love it here and we won't go back."

This documentary made by the Italian director in a backwater of the California desert is a good link back to Metropoli. In 2012, the anthropologist Giorgio de Finis began a visionary project in the former slaughterhouse with his colleague Fabrizio Bono: Metropoli became a movie and a stopping-off point where artists of all kinds called to leave traces of their commitment to the project through murals, installations and performances in general. Today there are about 500 works distributed among the various industrial locations including the homes of the "metropoliziani". This

loose grouping is named MAAM, or the Museum of the Other and the Elsewhere and has earned the attention of the press and other media.

The most recent of these projects, *ExPatrie* by Iginio De Luca, is a good example for understanding how art can become a useful anthropological device to embody the complexity of a sociological experiment and all the more so when the language used borrows expressions from of the world of architecture, in which space and the environment are the measure of the emotions. "I began to measure domestic interiors, which is on the borderline between a performing action and a gesture of public utility" says De Luca, professor at the Academy of Fine Arts, musician, actor, filmmaker and performer. "Like a land registry surveyor with tape measure in hand I traced an identikit of 17 houses [...] with paper and pencil, thus making something official that was not so before". During the period when he was visiting Metropoli, De Luca gradually gained the confidence of the people living there until he was able to draw the layouts of their apartments which were often furnished in a typical and recognizable way.

Il loro progetto "Gran Horizonte" (Leone d'oro alla Biennale di Architettura del 2012) ha contribuito grandemente a far conoscere oltreoceano la più popolosa "favelas verticale" autorganizzata. Con i suoi appartamenti improvvisati e una serie di spazi pubblici condivisi (negozi, parcheggi, una sorta di palestra), benché sgomberata nel 2014, resta un punto di riferimento capitale per lo studio delle varie forme che gli insediamenti spontanei producono in termini di architettura e dinamiche sociali autogestite.

Dagli agglomerati senza fine delle Shanty Towns, ai progetti delle Self-initiated Cities votate alla ricerca di una maggiore sostenibilità, l'informal settlement è presumibilmente la definizione più utile ad accoppiare i significati assunti di volta in volta dalle varie configurazioni di questi spazi residuali della società. Sebbene sia la precarietà a contraddistinguere la condizione sociologica, culturale e architettonica di chi li abita, spesso chi vi s'insedia finisce per trovarvi il proprio senso di "casa". Lo racconta magistralmente Gianfranco Rosi, cantore di questi "non luoghi" e della marginalità, che in *Below Sea Level* fa dire a uno dei suoi personaggi: "mai stati capaci di inserirci sui binari della società. Ci laviamo poco e siamo

un po' sciatti. Ma ci piace qui e non torniamo indietro".

Il documentario girato dal regista italiano in un recesso del deserto californiano è un buon ponte per riatterrare a Metropoli. Nel 2012, l'antropologo Giorgio de Finis avvia un progetto visionario tra le mura dell'ex-mattatoio insieme al collega Fabrizio Bono: Metropoli diventa un film e un luogo di passaggio per artisti di ogni genere chiamati a lasciare traccia della loro adesione al progetto attraverso opere murali, installazioni, performance. Oggi sono circa 500 le opere disseminate negli ambienti industriali tra le abitazioni dei "metropoliziani", una costellazione che prende il

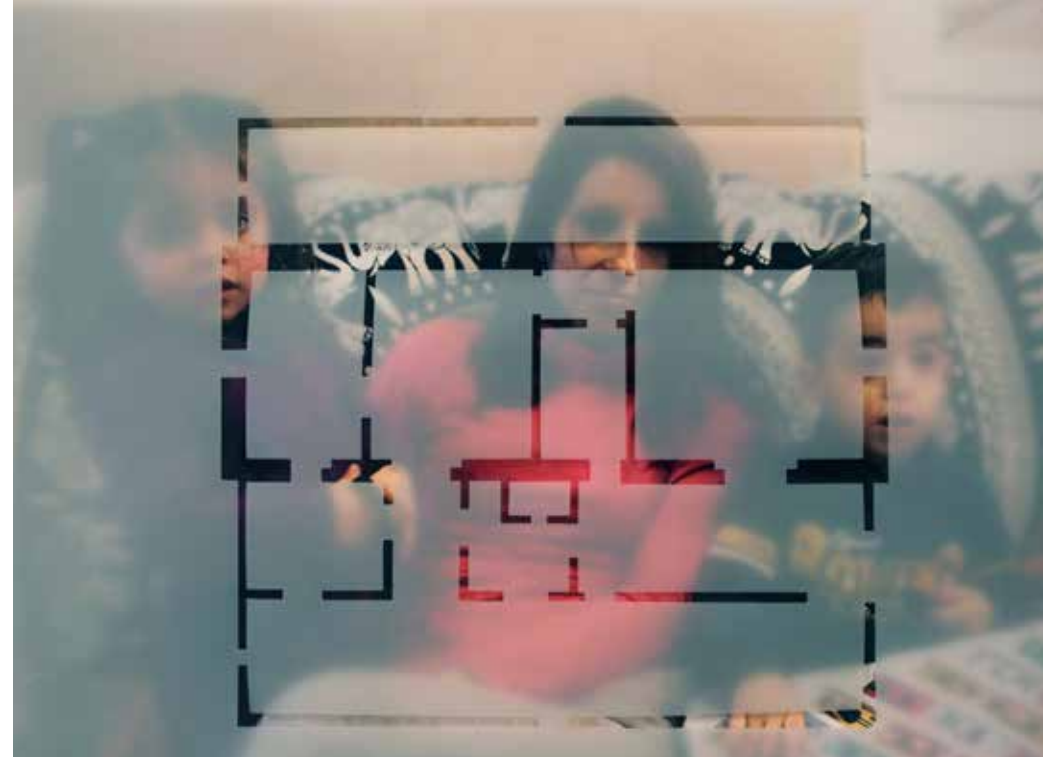
nome di MAAM, Museo dell'Altro e dell'Altrove, e ha riscosso attenzione di stampa e altri mezzi d'informazione.

Il più recente di questi progetti, *ExPatrie* di Iginio De Luca, è un ottimo esempio per comprendere come l'arte possa divenire un dispositivo antropologico utile a incarnare la complessità di un esperimento sociologico. Tanto più quando la grammatica usata prende a prestito quella del linguaggio architettonico, in cui lo spazio e l'ambiente costituiscono la misura delle emozioni.

"Al limite tra azione performativa e gesto di pubblica utilità comincio a misurare gli interni domestici" - racconta De Luca, docente all'Accademia di Belle Arti, musicista, attore, videomaker e performer. "Come un geometra del catasto, metro estraibile alla mano, traccio con carta e matita l'identikit di 17 case [...] rendo ufficiale qualcosa che ufficiale non è". Nel periodo in cui ha fatto incursione a Metropoli, De Luca ha acquistato a poco a poco la fiducia dei suoi abitanti, fino a disegnare con loro i rilievi di appartamenti spesso arredati in maniera connotata e riconoscibile.

Still from the video *ExPatrie* by Iginio De Luca

Iginio De Luca, *ExPatrie* - Photo Iginio De Luca

“My desire” concludes De Luca “is that the works created translate local points of view into a universal language transforming these difficult and problematic aspects into a poetic and suspended vision, using another way of viewing them.

I am thus launching a challenge to see how art can engage in terms of political and social issues and not betray itself”.

F A R T

“Il mio desiderio - chiude per noi De Luca - è che i lavori prodotti traducano i punti di vista locali in un linguaggio universale trasformando questi aspetti difficili e problematici in una visione poetica, sospesa, dispiegando un'altra logica dello sguardo.

Lancio la sfida per vedere in che modo l'arte possa innestarsi sulle questioni politiche e sociali e non tradirsi”.

MAAM

“The thresholds that I crossed and the people I met became opportunities for unexpected journeys; different latitudes and time zones condensed into a few metres, courtyard jet lag which changed emotional, geographical and temporal coordinates from door to door.” Once the actual map was drawn, De Luca asked the residents to imagine an extra room, a living space to accommodate all that for which there was no space in the existing topography. The answers indicated a concrete need for recognition, participation, identity and the need to bring to light the traces of an otherwise invisible existence.

The works resulting from this experience testify with extraordinary coherence to the impossibility of matching the individual and the public and civil identity of the “metropolitani”.

The basis of De Luca's work is a photograph: a single portrait or group over which the artist superimposes an opaque polyester film (similar to an architect's tracing paper) on which he overlays the outline of the layout. In this way, the vivid colours of the photograph emerge exclusively within the subtle open perimeter

of the architectural design, as if to say that living is par excellence one of man's social definitions, his identity card and the measure of his importance in society.

“My desire” concludes De Luca “is that the works created translate local points of view into a universal language transforming these difficult and problematic aspects into a poetic and suspended vision, deploying another sense of observation or visual logic. I am thus launching a challenge to see how art can engage in terms of political and social issues and not betray itself”. In Italy, where abandoned industrial areas or megalomaniac public companies create devastated areas even before fully exploiting them, is it possible not to betray an innate vocation for beauty?

The De Luca quotations are taken from essays published in the catalogue for the Iginio De Luca. ExPatrie exhibition edited by Giorgio de Finis, Acquario Romano - Casa dell'Architettura, Rome, 1st to 26th July 2016, Inside Art Autori, 2016.

The quotation from Below Sea Level (2008) is taken from the trailer for the documentary.

“Le soglie che ho varcato e le persone che ho conosciuto sono diventate occasioni di viaggi insperati; latitudini e fusi orari condensati in pochi metri, un jet lag da cortile che di porta in porta cambiava le coordinate temporali, geografiche ed emozionali”. Una volta tracciata la piantina reale, De Luca chiede d'immaginare una stanza in più, una cellula abitativa per accogliere ciò che non ha spazio nella topografia dell'esistente. Dalle risposte emerge allora un bisogno concreto di riconoscibilità, partecipazione, identità, la necessità di portare a galla il tracciato di un'esistenza altrimenti invisibile. Le opere che scaturiscono da questa esperienza testimoniano con straordinaria coerenza l'impossibilità di far coincidere l'identità individuale e l'identità pubblica e civile dei “metropolitani”.

La base del lavoro di De Luca è una fotografia: un ritratto singolo o di gruppo al quale l'artista sovrappone un foglio di poliestere opaco (simile alla carta da lucido dell'architetto) su cui intaglia il rilievo della piantina. In questo modo, i colori vivi della fotografia emergono esclusivamente in quel sottile perimetro aperto dal disegno architettonico. Come

dire che l'abitare è per eccellenza una delle definizioni sociali dell'uomo, la sua carta d'identità e la misura del suo rilievo in società.

“Il mio desiderio - chiude per noi De Luca - è che i lavori prodotti traducano i punti di vista locali in un linguaggio universale trasformando questi aspetti difficili e problematici in una visione poetica, sospesa, dispiegando un'altra logica dello sguardo. Lancio la sfida per vedere in che modo l'arte possa innestarsi sulle questioni politiche e sociali e non tradirsi”. In Italia, dove gli spazi industriali abbandonati o le imprese pubbliche megalomani producono vestigia ancor prima di esser sfruttate a pieno, è possibile non tradire una connaturata vocazione alla bellezza?.

Le citazioni riguardanti De Luca sono estrapolate dai saggi pubblicati sul catalogo della mostra Iginio De Luca. ExPatrie, a cura di Giorgio de Finis, Acquario Romano - Casa dell'Architettura, Roma, 1-26 luglio 2016, Inside Art Autori, 2016. La citazione per Below Sea Level (2008) è tratta dal trailer del documentario.