

RISO museo d'arte
contemporanea
della sicilia

A cura di

CHRISTINE MACEL
MARCO BAZZINI
BARTOMEU MARI

NEL MEZZO DEL MEZZO

ARTE CONTEMPORANEA NEL MEDITERRANEO

RiSO museo d'arte
contemporanea
della sicilia

NEL MEZZO DEL MEZZO

ARTE CONTEMPORANEA NEL MEDITERRANEO

A cura di

**CHRISTINE MACEL
MARCO BAZZINI
BARTOMEU MARI**

Regione Siciliana Assessore dei Beni Culturali
e dell'Identità siciliana*Antonio Purpura*

Dirigente Generale

Dipartimento dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana*Gaetano Pennino*

Direttore

Riso, Museo d'Arte Contemporanea
della Sicilia*Valeria Patrizia Li Vigni*

Segreteria tecnica

*Giovanna Mauro**Gabriella Cassarino*

Coordinamento organizzativo

Collezioni

*Rosaria Raffaele Addamo**Martina Martire**Renata Cinà*

Allestimenti e sicurezza

*Lorenzo La Mantia**Federica Tagliaferri*

Coordinamento attività editoriale

Archivio S.A.C.S

Biblioteca

*Benedetta Fasone**Fabiola Di Maggio**Salvatore Lana*

Educazione

Rosaria Raffaele Addamo

Comunicazione

*Rosario Drago**Ludovico Gippetto**Luca Delfino**Lorena Nicolosi*

Fotografo

Fabio Sgroi

Ufficio tecnico amministrativo

*Nicola Vassallo**Maria Luisa Balbo*

Consegnatario

Mattea Costantino

Gestione del personale

*Anna Vassallo**Antonio Aiello**Gioacchino Busetta*

URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico)

Anna Vassallo

Segreteria

Iolanda Tumminia

S.A.C.S - Sportello per l'Arte

Contemporanea della Sicilia Comitato

Tecnico Scientifico S.A.C.S. 2015

*Valeria Patrizia Li Vigni*Riso, Museo d'Arte Contemporanea della
Sicilia*Maurizio Carta*

Amici del Museo Riso

Vincenzo Fiammetta

Fondazione Orestyadi, Gibellina, Trapani

Mario Zito

Accademia di Belle Arti di Palermo

Virgilio Piccari

Accademia di Belle Arti di Catania

*Antonio Presti*Atelier sul Mare – Fiumara d'Arte, Castel
di Tusa, Messina*Antonino Pusateri*FAM Fabbriche Chiaramontane di
Agrigento

Nel mezzo del mezzo: arte contemporanea nel Mediterraneo / a cura di Christine Macel, Marco Bazzini, Bartomeu Mari ; introduzione di Valeria Patrizia Li Vigni. - Palermo : Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana, Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana, 2015.

ISBN 978-88-6164-349-9

1. Arte – 2000-2015 – Cataloghi di esposizione.

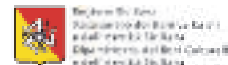
I. Macel, Christine. II. Bazzini, Marco.

III. Mari, Bartomeu.

709.05 CDD-22

SBN Pal0283961

CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

NEL MEZZO DEL MEZZO

10 ottobre - 30 novembre 2015

MOSTRA

a cura di
Christine Macel
Marco Bazzini
Bartomeu Mari

con l'assistenza di *Laure Chauvelot*

e con la collaborazione di *Benoît Fuhrmann, Melissa Hiebler, Marie Sarre e Olivier Zeitoun*

Coordinamento mostra
Rosaria Raffaele Addamo

Progetto di allestimento
Lorenzo La Mantia
Gaetano Grasso

Servizi organizzativi, comunicazione
e allestimento
PRC Repubbliche

Grafica e sito web
The New Place

Catalogo
Edizioni Lussografica

Attrezzature audio-video
Domino Giuseppe

Trasporti
Apice
Melita Group

Assicurazione
Cattolica

CATALOGO

Presentazione di
Valeria Patrizia Li Vigni

Prefazione, testi e schede di
Christine Macel
Marco Bazzini
Bartomeu Mari

Introduzione di
Michele Ciacciofera

Schede di:
Laure Chauvelot
Loïc Le Gall
Anna Sandano
Marie Sarré
Olivier Zeitoun

Traduzioni di
PRC Repubbliche

Coordinamento editoriale
Benedetta Fasone

Copertina
The New Place

Crediti fotografici
AFR, Fabio Sgroi: 54, 85, 173, 183, 184, 205
Agenzia Magnum Photos: 210, 211
Federico Baronello: 227
Margherita Borsano: 99
Marc Domage: 56, 57
Danilo Donzelli: 133
Ferrante Ferranti: 160
Turiana Ferrara: 186
Mimmo Jodice: 162
Enrico Minasso: 217
Stephen White: 201

Si ringrazia

Il personale di Tutela e Vigilanza del Museo
Il personale della Società Beni Culturali s.p.a.
Il personale di "Emergenza Palermo" ex PIP

Ringraziamenti

Esprimiamo la nostra profonda gratitudine a tutti i prestatori che hanno gentilmente voluto spossessarsi delle loro opere per la durata dell'esposizione, per la loro generosità ed il loro sostegno, in special modo le Istituzioni pubbliche e private:

Centre Pompidou-Musée National d'art moderne, Paris, Direttore Bernard Blis-tène, Olga Makhroff, Loïc Le Gall

Musée d'art moderne de la Ville de Paris
Direttore Fabrice Hergott, Emmanuelle de L'Écotais e Sophie Krebs

Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) Barcellona

Antònia Maria Perelló, Patricia Sorroche,

National Museum of Contemporary Art, Atene

Direttrice Katerina Koskina e Elisabeth Io-annides

Museo delle Trame Mediterranee – Fon-dazione Orestadi - Museo d'arte Contem-poranea, Gibellina
Enzo Fiammetta e Francesca Corrao

M.A.C.G. – Museo d'Arte Contemporanea di Gibellina, Gibellina

Galerie ADN, Barcellona
Miguel Ángel Sánchez, Susanna Corchia

Galerie Agial, Beirut
Saleh Barakat

L'Appartement 22, Rabat
Maud Houssais

Galerie Chantal Crousel, Parigi
Chantal Crousel, Laura Turcan e Marie-Laure Gilles

Galleria Continua, San Gimignano
Maurizio Riggillo, Alice Fontanelli

Galerie Annet Gelink, Amsterdam

Carlotta Films, Parigi

Galerie Doris Ghetta, Parigi
Doris Ghetta

Galerie Marian Goodman, Parigi
Marian Goodman, Nicolas Nahab,
Johanna Wistrom

Galerie Imane Farès, Parigi
Caterina Perlini

Galerie Selma Feriani, Londra
Selma Feriani

Francesco Pantaleone Arte Contempora-nea, Palermo

De Primi Fine Art, Lugano, Svizzera

Frith Street Gallery, Londra
Dale McFarland

Karma International, Zurigo
Victoria Gaemperli, Karolina Dankov

Galerie Lehmann Maupin, New-York
Jayne Johnson, Kate de Petris

Galleria Umberto Di Marino, Napoli
Umberto Di Marino e Maria Di Niola

Galerie Kamel Mennour, Parigi
Kamel Mennour, Jessy Mansuy-Leydier,
Maria-Sophie Eiché, Mériadek Caraës,
Pierre-Maël Dalle

Galerie Perrotin, Parigi
Emmanuel Perrotin, Lara Blanchy, Clara Ustinov

Galerie Michel Rein, Parigi
Patrick Vanbellinghen

Galleria Lia Rumma, Milano, Napoli
Lia Rumma

Galerie Sfeir Semler, Beirut/Amburgo
Andrée Sfeir-Semler, Sven Schuch, Anna Novak

Sommer Contemporary Art Gallery, Tel Aviv

Irit Sommer

Frith Street Gallery, Londra
Dale McFarland

Galleria Tega, Milano
Giulio Tega, Diletta Spinelli

Le Violon Bleu, Tunisi
Essia Hamdi

Galerie Jan Wentrup, Berlino
Jan e Tina Wentrup

Galerie Xippas, Parigi
Renos Xippas, Ghislaine Pinassaud

E le seguenti istituzioni:

Moved Pictures, New York
Lauren Wolchik

Archivio Pietro Consagra, Milano
Gabriella Di Milia

Fondation Hartung Bergman, Antibes
Christine Lamothe

Magnum Photos, Parigi
Nikandre Koukouloti, Mathilde Penchinat

Centro Regionale per l'Inventario, la Ca-talogazione e la Documentazione, Pa-lermo

Archivio Emilio Isgrò, Milano
Scilla Isgrò, Clelia Mangione

Pom Films, Parigi
Gaël Teicher

Fototeca Alinari, Firenze
Elena Calabresi, Rita Scartoni

Archivio del Gabinetto Vieusseux, Firenze
Ilaria Spadolini

Filmoteca Regionale Siciliana, Palermo

Siamo ugualmente molto riconoscenti verso i collezionisti privati che hanno ge-nerosamente prestato le loro opere: Katrin Saadé-Meyenberger, Valentina Pero, A-braham Karabajakian, Nino Pusateri, Ni-cos Pattichis, Lino e Anna Motta, Matteo Reale, Abdellah Karoum, Hala Choucair, Paul Thorel, Thomas e Cristina Bechtler, Gianni Garrera, Paolo Brodbeck, Pucci Scafidi, Nino Bevilacqua, Santina Guttilla, Waddington, Ilaria Spadolini, Maria Sofia Pisu, Remo Stoppiani, Leslie Waddington.

ed anche ai loro preziosi collaboratori: Karin Breitenstein, Chiara Manca, Robin Hemmer, Giorgio Gaburro e Beatrice Be-nedetti

Grazie a tutti gli artisti ed ai loro assistenti: Philipp Horrichs, Yotam From, Laurence Fagnoul, Ken Graham.

Un ringraziamento particolare a tutto il personale dell'Albergo delle Povere, del Museo Riso, del Palazzo delle Aquile e del Palazzo e Fondazione Sant'Elia.

Ugualmente grazie a: Galerie Cortex Athletico (Paris), Galerie Loevenbruck (Paris), October Gallery (Londres), Pin-ksummer Contemporary Art Gallery (Ge-nève), Galleria Prometeo (Milano), Galleria Alfonso Artiaco (Napoli), Galerie Rodeo (Istanbul), Kati Kull, Alicia Knock, Fabien Denesi, Madeleine Lévy-Ben Yamin, Emma-Charlotte Gobry-Laurencin, Marie Gil.

Ringraziamo infine a titolo personale: Ser-gio Alessandro, Paolo Arrigoni, Enrico A-scia, Rosalba Bellomare, Stefano Biondo, Sabrina Cassia, Giancarlo e Cristina Ciac-ciofera, Claudia e Livia Ciacciofera, Re-nata Cinà, Marika Cirone, Angelo Crespi, Andrea Cusumano, Luca Delfino, Lucia Di Fatta, Andrea Ettore, Rosalia Farinella, Sergio Gelardi, Silvana Genova, Giovanni Giudice, Giulio Guagliano, Lucia Lotti, Giuseppe Lumia, Giuseppe Lupo, Martina Martire, Francesco e Filippo Melita, Patri-zia Monterosso, Manlio Munafó, Leoluca Orlando, Enzo Pupillo, Roberto Rocca, Federica Tagliaferri, Antonio Ticali, Vitalba Vaccaro, Emilia Valenza e tutti gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Palermo coinvolti, Antonio Zichittella, oltre agli autori del catalogo per il loro essenziale contri-buto a questo progetto.

La mostra Nel Mezzo del Mezzo è dedicata alla memoria,
al sacrificio ed al coraggio dell'archeologo Khaled Al-Asaad,
barbaramente ucciso dall'IS. Uomo che fino alla fine
ha custodito l'arte e la cultura del Mediterraneo,
trasmettendone i valori senza tempo all'umanità intera.

Indice

13	Nel Mezzo del Mezzo Presentazione Valeria Livigni	69	Kader Attia
19	Prefazione Christine Macel, Marco Bazzini, Bartomeu Mari	71	Fayçal Baghriche
21	Introduzione Michele Ciacciofera	73	Yael Bartana
23	Materia, mito e religione nell' arte contemporanea del Mediterraneo Christine Macel	75	Taysir Batniji
33	Il Mediterraneo plurale, armonioso e ragionevole Marco Bazzini	78	Farid Belkahia
43	Mediterraneo: teatro di paradossi Bartomeu Mari	81	Anna-Eva Bergman
	ARTISTI E OPERE	84	Alighiero Boetti
52	Carla Accardi	86	Tommaso Bonaventura, Alessandro Imbriaco, Fabio Severo
55	Etel Adnan	88	Mohamed Bourouissa
58	Carlos Aires	90	Marie Bovo
60	Nelvin Aladağ	92	Alberto Burri
62	Mounira Al Solh	94	Corrado Cagli
64	Giovanni Anselmo	96	Huquette Caland
67	Rosario Arizza	98	Sophie Calle
		100	Canecapovolto
		102	Etienne Chambaud
		104	Soloua Raouda Choucair
		108	Marianna Christofides
		110	Michele Ciacciofera
		112	Gabriella Ciancimino
		114	Pietro Consagra

117	Michele Cossyro	182	Fausto Melotti
119	Hassan Darsi	185	Marzia Migliora
122	Tacita Dean	187	Jean-Luc Moulène
124	Vittorio De Seta	189	Hidetoshi Nagasawa
126	Latifa Echakhch	191	Aldo Palazzolo
128	Simone Fattal	193	Christodoulos Panayiotou
131	Luca Francesconi	195	Jean-Daniel Pollet
134	Michel François	198	Younès Rahmoun
137	Fabien Giraud Raphael Siboni	200	Steve Sabella
139	Mona Hatoum	202	Anri Sala
142	Emilio Isgrò	204	Antonio Sanfilippo
145	Emily Jacir	207	Nicola Scafidi
147	Mimmo Jodice	209	Ferdinando Scianna
149	Valérie Jouve	212	Giuseppe Sciola
152	Jesper Just	214	Zineb Sedira
154	Mireille Kassab	216	Medhat Shafik
157	Hassan Khan	218	Jeanloup Sieff
159	Rachid Koraïchi	220	Oussama Tabti
161	Jannis Kounellis	222	Tania Tanbak
163	Maria Lai	224	Marcella Vanzo
166	Sigalit Landau	226	Luca Vitone
168	Mohamed Larbi Rahhali	229	Lawrence Weiner
170	Ange Leccia	231	Akram Zaatari
172	Richard Long	233	Raphaël Zarka
174	Loredana Longo		
176	Benoît Maire	235	Bibliografia
178	Fosco Maraini	239	Elenco delle opere
180	Masbedo		

La Mostra “ Nel Mezzo del Mezzo”, realizzata dai più grandi artisti contemporanei, testimonia la forza del Mediterraneo che continua ad essere il più stimolante laboratorio culturale al mondo. Il progetto è stato attuato nell’ambito del Programma Operativo Interregionale, Fesr 2007/2013 con il quale si sono avviate azioni interregionali, nazionali e internazionali finalizzate alla Promozione del Patrimonio Culturale della Sicilia. La mostra vuole avere una funzione sociale infatti illustra come proprio dalla Sicilia, crogiolo di culture che hanno convissuto per millenni, si può sviluppare una finestra di dialogo sul Mediterraneo in un momento di grandi sconvolgimenti e di crisi.

La mostra curata da Christine Macel, Marco Bazzini e Bartomeu Mari, da un’idea di Michele Ciacciofera, ci ha portato alla realizzazione di un percorso conoscitivo del Mediterraneo attraverso l’attività di artisti che hanno lavorato e prodotto opere cariche di risvolti sociali e di dinamiche culturali, forti esempi di integrazione e di accoglienza, in un mare teatro di conflitti e avvicinamenti tra popoli transfrontalieri.

“Nel Mezzo del Mezzo” utilizza ancora una volta l’arte che è frutto di una conoscenza diacronica delle vicende che

hanno attraversato il Mediterraneo dove oggi, come è accaduto millenni fa, si ripercorrono tragedie e naufragi, con l’obbiettivo di costruire sulle attuali tragedie una nuova era di accoglienza e fratellanza e collaborazione tra popoli per fondare una società aperta al dialogo. E sarà proprio il dialogo tra artisti a confronto che consentirà di rispondere con un forte segnale di unità e coesione culturale.

La mostra organizzata dal Museo Riso è un nuovo segnale di forte attenzione sull’Arte Contemporanea in Sicilia. È testimonianza delle attività legate alla valorizzazione della Rete del Contemporaneo che è attivamente promossa dal nostro Museo ed è anche occasione di crescita in un settore di grande interesse qual è quello del Contemporaneo.

Il museo Riso oggi si presenta impegnato in una serie di attività culturali, interventi e laboratori volti a farlo conoscere sotto una nuova luce.

In tal senso Riso si propone come garante culturale di un programma di “federazione”, attuato sotto l’egida pubblica e museale, delle esperienze più significative della Sicilia contemporanea: Palermo, Gibellina, Castel di Tusa, Siracusa, Catania, e di tutte quelle realtà con le quali costituire un sistema

regionale integrato, ma anche in ambito comunale con la collaborazione con le altre istituzioni provinciali e comunali

(Riso promuove e coordina varie attività rivolte ai giovani: propone un programma di educazione all'arte contemporanea diversificato per tipologie d'utenza; ha ideato S.A.C.S., lo Sportello per l'Arte Contemporanea della Sicilia, per la promozione della creatività siciliana in Italia e all'estero.

Museo Riso cura e organizza mostre ed eventi che si affiancano alla collezione permanente del Museo. Questa comprende opere realizzate da artisti siciliani attivi dentro e fuori l'isola, dagli anni Cinquanta ad oggi, accanto a opere di artisti italiani o internazionali che hanno lavorato in Sicilia chiamati anche per specifici progetti. Filo rosso della raccolta è, dunque, il legame delle opere e degli artisti con il territorio

Si prevede la promozione di un territorio – inteso come contenitore del patrimonio culturale ed umano – attraverso la valorizzazione delle eccellenze e la condivisione degli obiettivi tra tutti gli stakeholders (soggetti pubblici e privati) che possono fare rete finalizzata alla valorizzazione, la promozione delle eccellenze (risorse materiali ed immateriali del territorio regionale).

Antonio Purpura

Assessore dei Beni Culturali
e dell'Identità siciliana

Nel Mezzo del Mezzo

Presentazione

Il Mediterraneo è mille cose insieme «non un paesaggio ma innumerevoli paesaggi. Non un mare, ma un susseguirsi di mari. Non una civiltà ma una serie di civiltà accatastate le une sulle altre»¹.

Al Mediterraneo è legato il destino di intere popolazioni e, per millenni, è stato la principale fonte di sostentamento degli uomini, teatro di talassocrazie, tutt'oggi il controllo degli approdi e il possesso delle vie marittime rappresenta il principale strumento di dominio.

Il Mediterraneo, per la sua natura ambigua è binomio inscindibile di fortune e tramonti, di vita e morte, frontiera di paura e orizzonte di speranza.

Mare mitologico per il suo bagaglio simbolico e per il contenuto di narrazioni, mito alimentato dalle esperienze di uomini pronti ad affrontare le avversità dovute alla paura per l'ignoto, e alla speranza per il futuro. La sua natura mitologica assume varie connotazioni

nella trasmissione degli eventi, trasformandosi in motivi letterari o artistici e generando innumerevoli produzioni ad esso ispirate.

Il mare ricorre nelle rappresentazioni letterarie dell'età classica, a partire dal settecento è alla base dell'ambientazione di intrecci narrativi. Nell'ottocento i racconti ambientati sul mare assumono toni più realistici, basti ricordare *Les Travailleurs de la mer* di Victor Hugo, Verne per *L'Île Mystérieuse* e poeti come Baudelaire, Rimbaud, Mallarmè. La diffusione dei dipinti raffiguranti le marine in quiete o in tempesta, storie di battaglie e di naufragi, contribuisce a trasmettere le sensazioni drammatiche che hanno alimentato l'immaginario di una società europea in divenire nei confronti del Mare tra questi basti citare Van Dyck, Van de Velde, Vernet, Salvator Rosa, Turner, Delacroix e ancora Braque, Dufy, Pissarro, Manet, Buffet, Signac.

Nel campo musicale sono innumerevoli gli autori che si sono ispirati al mare nelle proprie composizioni e ciò a conferma che il mare, oltre ad essere una tessera del mosaico letterario e artistico europeo, travalica le mode culturali e gli stili

¹ Fernand Braudel, *Il Mediterraneo. Lo spazio, la storia, gli uomini e le tradizioni*, Bompiani, Milano 2002.

espressivi con il suo bagaglio simbolico perenne.

Il Mediterraneo è da considerare un universo da interpretare con molteplici chiavi di lettura, sotto l'aspetto geologico ed ecosistemico, storico ed antropologico. Nei millenni è stato culla di popoli diversi per provenienza ma anche per lingua, usi e tradizioni che sono stati sempre in grado di integrarsi talvolta pacificamente e talvolta a seguito di grandi dissidi, ma è stato sempre l'elemento unificante.

Il Mediterraneo ed i popoli rivieraschi che vi si affacciano rappresentano il grande sistema naturalistico-antropico in continuo sviluppo e divenire.

Se analizziamo in chiave diacronica la storia del Mediterraneo ci rendiamo conto che tutti i fenomeni sociali, culturali, politici ed economici nascevano con una portata ristretta per poi diffondersi all'intero bacino.

Analogamente sul piano ecosistemico i cambiamenti verificatisi in un luogo hanno sempre avuto ripercussioni altrove.

Così la storia geologica del Mediterraneo ha avuto un andamento tormentato da fenomeni sismici, vulcanici, apporti fluviali, che hanno visto questa parte della crosta terrestre coinvolta, durante il susseguirsi delle ere geologiche, in enormi sconvolgimenti che ne hanno profondamente mutato l'assetto ripercuotendosi da un luogo all'altro del Mediterraneo.

Il Mediterraneo, quindi è stato luogo di incontro e scontro di popoli e di culture, ma è stato, nel succedersi delle ere geologiche, luogo di scontro delle masse

continentali africana ed eurasiatica, e, per effetto dei movimenti tettonici delle placche crostali, hanno reso il grande oceano primordiale un mare interno, circondato da terre emerse.

Il Mediterraneo con le terre che lo circondano tutt'oggi è caratterizzato da un grande dinamismo geologico, che ha accentuato una profonda biodiversità ambientale.

La presenza di aree sismiche e vulcaniche attive denota un'unitarietà geologica, caratterizzata dal ripetersi ciclico di eventi che hanno influito sullo sviluppo delle civiltà rivierasche lasciando una traccia profonda nell'immaginario collettivo che si è tramandata fino ai nostri giorni nei miti e nelle leggende dei popoli mediterranei.

Particolarmente interessante è il concetto del Mediterraneo intorno a cui gravita un grande sistema culturale, le matrici Mediterranee segnano il più grande complesso culturale al mondo in quanto si basa su comuni radici attestabili a differenziate tematiche come l'etnistoria con agganci a realtà allocate in terre "altre" dal Mediterraneo e che trasmettono un costante dinamismo culturale e un arricchimento al sistema Mediterraneo.

Il Mediterraneo è, nel comune modo di percepire dimora di genti e luoghi strettamente legati a quell'immagine diffusa dai primi storici del mondo occidentale. Da Polibio a Sant'Agostino il Mediterraneo è da intendersi come luogo di incontro dei tre continenti.

In questo Mare si annoverano i fenomeni di talassocrazia e di rinnovamento da Est verso Ovest, ma sempre in questo Mare

si sancirà la fine di Imperi apparentemente imperituri.

Sarà proprio Roma che con il Sacro Romano Impero ne ha esaltato l'unitarietà, a decretarne la disgregazione (con l'apparente contraddizione di mantenerne imperitura la capitale: Roma che tale continua ad essere perché sede dell'immortalità dello spirito).

Dalla caduta dell'Impero Romano il Mediterraneo diventerà, nei millenni che seguiranno, un mare lacerato da dissidi, guerre di religione e percorso da navi "corsare" e pirati che lo renderanno impraticabile. Un mare impercorribile, tanto da alimentare miti e leggende sconvolgenti a rendere sempre più insidioso il viaggio in un mare popolato da mostri marini e piovre giganti capaci di ingoiare le imbarcazioni con l'intero equipaggio.

Basti ricordare che «per molto tempo la navigazione si è mantenuta prudente, collegando punti vicini tra di loro, tanto che la meta da raggiungere era visibile sin dalla partenza. Ci si teneva vicini alla riva, filo conduttore per eccellenza, e all'inizio ci si avventurava in mare soltanto di giorno, facendo da spola tra due spiagge vicine, di sera poi l'imbarcazione veniva tirata in secca sulla sabbia... Se il marinaio si accontenta di tale universo limitato è probabilmente perché esso era sufficiente a soddisfare esigenze di scambio modeste. Ma è anche perché il mare incute timore, vuol dire rischio, sorpresa, pericolo inatteso persino su percorsi familiari.

Le cerimonie religiose che ancora oggi si praticano in tanti porti del Mediterraneo,

sono incantesimi, perennemente reiterati, contro il capriccio delle bufere e delle tempeste»².

Soltanto in tempi recenti ricompare il concetto di un Mediterraneo che unisce.

Maurice Aymard sostiene che le sponde del mare hanno regolato continue alternanze di valorizzazione e abbandono come in una difficile scelta imposta da condizioni sociali, ambientali in un dominio sempre parziale e mai costante.

Sempre Braudel ³ ribadisce il concetto del mare che non separa, ma unisce e a conferma di ciò cita alcuni elementi comuni al paesaggio mediterraneo e alle attività agricole marinare ad esso connesse come la coltivazione della vite, dell'olivo e della palma ma anche le prime forme di navigazione, di conservazione del pescato, i primi commerci e i primi codici legislativi in grado di regolare, con leggi, gli approdi e i rapporti tra popoli.

«Non solo il linguaggio di questi popoli, tanto nel lessico quanto nelle figure, dal rapporto con il mare risulta fortemente condizionato, né soltanto l'universo del costume e degli usi, delle credenze e dei pregiudizi. Il loro stesso impianto mentale si costruisce in rapporto al suo uso e alla sua percezione. Il primo dato che si osserva nelle comunità marinare è la sovrapposizione delle categorie di spazio e di tempo. La successione del tempo si identifica con lo spazio e lo

² Fernand Braudel, *idem*, pp. 38, 39.

³ Fernand Braudel, *Imperi e civiltà del Mediterraneo*, p. 53, Milano 1949.

spazio si converte in tempo...»⁴.

Un trascorrere del tempo che si badi bene, è un trascorrere nello spazio reso possibile non perché le categorie di spazio e di tempo, proprio perché categorie, non appartengono alla realtà oggettiva, ma perché la percezione ambigua del mare determina il sovrapporsi del pensiero mitico sulle modalità del pensiero logico-razionale per mediare e dissolvere contraddizioni irresolubili e classi non convertibili (Lévi Strauss 1964; 1966).

Andando a ritroso ritroviamo in Hegel, nelle *Lezioni di Filosofia della storia*, (1837) la definizione del Mediterraneo come «asse della storia», Hegel ricollega l'inizio della storia con il rapporto mare-terra inteso come acqua-terra che è determinato dalle civiltà fluviali dell'Asia.

Il processo si diffonde in Occidente dove il mare assume la funzione di stimolo alla libertà, alle attività commerciali, ma anche di figure emblematiche, ritenute coraggiose soltanto se in grado di intraprendere il mare, e come novello Ulisse, il marinaio-nocchiero che cavalca le onde insidiose del mare e che apre la mente a nuove conoscenze, fonda grandi città e talvolta anche imperi.

Il Mediterraneo sarà scenario di innumerevoli storie: Ulisse, Enea, ma anche le guerre di religione con le Crociate, le storie dei pirati come quella di Dragut, di coraggiosi e mitici condottieri come l'Ammiraglio Nelson, a quella di Napoleone e di tanti naviganti

ignoti che hanno contribuito ad alimentare il mito del Mediterraneo.

Tra i tanti scrittori che hanno descritto questo Mediterraneo come mare condiviso ricordiamo Predrag Matvejevič (*Mediterraneo. Un nuovo breviario*, 1987, ed.it. 1991) che fornisce un'appropriata definizione rappresentandolo come una totalità di uomini, ambienti, storie, culture, suoni, odori e sapori in una maniera del tutto originale, facendoci intuire che Mediterraneo e anche ciò che hanno apportato gli uomini che lo abitano e la cultura che si è stratificata e in esso uniformata è l'insieme di tradizioni sapori e saperi talvolta molto lontani ma acquisiti all'immaginario collettivo e fatti propri.

È quel *sapere Materiale e Immateriale* che proviene da vecchie tradizioni, quale la cantieristica navale, la produzione orafa, la pittura votiva, le arti applicate che si sono perfezionate nel tempo per merito di una nuova linfa che ha sicuramente apportato un arricchimento e una stratificazione di competenze.

Da queste considerazioni scaturisce che il Mediterraneo è uno spazio creativo così come diceva Braudel nella frase citata all'inizio del nostro saggio, confermando che ciò che appare mediterraneo dalla vegetazione alle tradizioni è talvolta il frutto di introduzioni recenti che si sono perfettamente amalgamate alla cultura del luogo in un armoniosa convivenza, senza soverchiare il preesistente in un mare dove «da millenni tutto vi confluisce».

Per concludere è doveroso citare *Il grande Mare* di David Abulafia che definisce il Mediterraneo «forse il più dinamico luogo di interazione tra società

⁴ Antonino Buttitta, *Introduzione* in Valeria P. Li Vigni Tusa, *Le vie del mare*, Palermo 2008.

diverse sulla faccia del pianeta» e ricollegandoci alla tradizione ebraica lo descrive come «un mare dove tutto è in divenire e più che le astratte identità spiccano le forti individualità che ne hanno forgiato eventi ed ambienti».

«Coacervo di vite, genti, ambienti e natura, ma anche di sostrati e parastrati della storia che in questo mare si mescolano lasciando molteplici tracce a volte individuabili in reali figure e personaggi, talaltra in milioni di esseri umani senza un volto e senza un nome nella memoria o nelle memorie.

È a questi ignoti naviganti che hanno lasciato le loro tracce sul fondo del mare talvolta con il sacrificio della vita che va il nostro tributo materializzato nel diuturno ed assiduo lavoro di ricercatori di fondali non alla scoperta di tesori venali, bensì di tesori umani, di storie, di idee attraverso quei segni materiali che soltanto l'archeologo con la sua esperienza e scienza riesce a decodificare oggi anche con l'ausilio delle più sofisticate tecniche e metodologie scientifiche e strumentali»⁵. Raccattiamo quelli che l'indimenticabile Maestro Vere Gordon Childe chiamava i «frammenti del passato» con la convinzione che, come diceva un altro grande maestro, Ranuccio Bianchi Bandinelli, «l'intelligenza del presente risiede nella conoscenza del passato».

La mostra "Nel Mezzo del Mezzo" testimonia che il Mediterraneo è in continuo cambiamento e che oggi come

in passato è possibile instaurare un dialogo e un'integrazione tra le regioni transfrontaliere sostenendo, attraverso il confronto tra artisti contemporanei che il Mediterraneo rappresenta una civiltà in continuo sviluppo scandito dalle dinamiche culturali che da sempre hanno attraversato questo mare.

La mostra è realizzata secondo il concetto del "Museo diffuso", dal Museo d'Arte Moderna e Contemporanea, ubicato nel settecentesco Palazzo Belmonte-Riso lungo il Corso Vittorio Emanuele, principale arteria del Centro storico, le altre sedi sono Palazzetto Agnello, sede amministrativa del Museo, a cui è annessa la Cappella dell'Incoronazione, collegata alla Cattedrale e a breve distanza dai principali monumenti della città (Palazzo Reale, ecc.) e dai principali musei, l'Albergo dei Poveri è un vasto complesso architettonico anch'esso settecentesco, immediatamente fuori la città murata, ma poco distante dal Palazzo Belmonte-Riso.

A queste sedi si aggiunge la sede di Palazzo Sant'Elia e Palazzo delle Aquile a testimonianza dell'apertura e collaborazione tra istituzioni.

Questa mostra illustra come proprio dalla Sicilia, crogiolo di culture che hanno convissuto per millenni, si può sviluppare un dialogo sul Mediterraneo in un momento di grandi sconvolgimenti e di crisi.

L'utilizzo della Rete ha portato oggi un'"invasione" culturale, una circolazione di informazioni paragonabile alle innovazioni che portarono i primi

⁵ Sebastiano Tusa, *Sicilia Archeologica*, Roma 2015.

navigatori sulla scena internazionale in secoli lontanissimi.

Il Museo Riso nell'ottica di consolidare la Rete del Contemporaneo, di cui si è fatto promotore per la Sicilia, propone un contatto con realtà lontane al fine di consentire la diffusione del nostro patrimonio culturale ottenendo la doppia funzione di una sua promozione e dell'avvio di una web-discussion tra artisti che si occupano del Mediterraneo e dello sviluppo continuo della sua storia.

Questa mostra è promossa dalla Regione Siciliana e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Turismo nell'ambito delle iniziative del POIN Asse II concepita dai curatori Christine Macel (capo curatore del Centre Pompidou, Parigi) Marco Bazzini (storico e critico d'arte) e Bartomeu Mari (Direttore del Museo Macba di Barcellona dal 2008 al 2015) sotto l'egida del Museo Riso su progetto di Francois Koltès e Michele Ciacciofera, artista presente in mostra. Particolarmente idonea la scelta della Sicilia che, per la sua perenne centralità, ci porta alla realizzazione di un percorso conoscitivo del "grande mare", come lo definisce David Abulafia, attraverso l'opera di artisti che hanno lavorato e prodotto opere cariche di risvolti sociali e dinamiche culturali, forti esempi di integrazione e di accoglienza, in un mare teatro di conflitti e avvicinamenti tra popoli transfrontalieri.

"Nel Mezzo del Mezzo" utilizza ancora una volta l'arte che è frutto di una conoscenza diacronica delle vicende che hanno attraversato il Mediterraneo dove oggi, come è accaduto millenni fa, si ripercorrono tragedie e naufragi, con

l'obiettivo di costruire sulle attuali tragedie una nuova era di accoglienza e fratellanza e collaborazione tra popoli per fondare una società aperta al dialogo. E sarà proprio il dialogo tra artisti a confronto che consentirà di rispondere con un rinnovato messaggio di unità e coesione culturale

Valeria Patrizia Li Vigni

Prefazione

“Nel Mezzo del Mezzo”, mostra dedicata all’arte contemporanea nell’area mediterranea, presenta circa 80 artisti in cinque sedi distinte, nel centro della città di Palermo, dove in epoche diverse si sono avvicinati, arabi, normanni, aragonesi e catalani dando vita a un patrimonio unico, le cui stratificazioni rivelano la stessa natura profonda della Sicilia nel cuore del Mediterraneo.

Punto di partenza: il Museo Riso con l’Albergo dei Poveri, il Palazzo Sant’Elia, la Cappella dell’Incoronazione, così detta perché vi venivano incoronati i re normanni, e il Palazzo delle Aquile. I luoghi sono stati pensati a immagine e somiglianza della diversità del Mediterraneo, rappresentando quindi uno scrigno particolarmente adatto all’esposizione. L’area mediterranea racchiude in sé numerose influenze, oggi connesse in una profonda unità, nonostante i particolarismi. Ed è proprio questa specificità che l’esposizione “Nel Mezzo del Mezzo” tenta di esplorare, oggi che il Mediterraneo, luogo di nascita della cultura occidentale e orientale, è in preda a mutamenti profondi, se non a violente convulsioni socio-politiche.

Scopo dell’esposizione non è solo quello di porre in risalto certi universali, pur rispecchiando le vicende attuali, ma anche dimostrare come i fenomeni migratori e di mescolanza abbiano sempre costituito un costante processo conflittuale e di arricchimento insieme. Il titolo della mostra “Nel Mezzo del Mezzo” è già di per sé una spiegazione del termine stesso di Mediterraneo, mare tra le terre, nell’ottica di relativizzare il concetto di centralità in un’era globale come quella attuale, in cui si assiste a una compenetrazione di aree e in cui la stessa nozione di “mezzo” può essere analizzata solamente in un sistema relativo.

L’area mediterranea, culla dei miti, luogo di scambi sin dagli inizi della sua storia, è stata da sempre caratterizzata da una serie di elementi che hanno plasmato un’unità che oggi si cerca di rivelare attraverso la pratica degli artisti. Durante le nostre ricerche, sono affiorate varie tematiche che, in maniera del tutto naturale, hanno delineato un percorso articolato tra cultura materiale, sociale, intellettuale e persino spirituale dell’area del Mediterraneo. Dall’astrazione ai

conflitti sociopolitici, dalle pratiche religiose alle questioni legate al territorio e alle migrazioni, dalle sperimentazioni legate alla terra e ai suoi prodotti, a quelle frutto della cultura popolare, più d'un filo conduttore guida lo spettatore lungo il suo percorso. Il legame coi miti e l'antichità, le tradizioni marinare, il gusto per la convivialità, la musica e la danza, hanno difatti ispirato diverse scelte riguardo alle opere e all'ordine sequenziale dell'esposizione. Gli artisti scelti hanno base nel contesto mediterraneo o, come nel caso di Richard Long e Tacita Dean, da esso sono transitati per realizzarvi un'opera ispirata dalla sua stessa terra o dalla storia locale.

La mostra "Nel Mezzo del Mezzo" presenta numerose opere inedite, esposte per la prima volta o create per l'occasione, di Rosario Arizza, Mohamed Bourouissa, Michele Ciacciofera, Gabriella Ciancimino, Michel François, Benoît Maître, Christodoulos Panayiotou e Pinuccio Sciola. Ma dà anche l'opportunità di mettere in piena luce artisti di grande calibro che meritano di essere riscoperti, come Maria Lai, Antonio Sanfilippo, Jean-Daniel Pollet o Medhat Shafik, oltre che artisti più giovani, che continueranno a rendere l'area del Mediterraneo, un terreno d'eccezione sul piano artistico.

Christine Macel
Marco Bazzini
Bartomeu Mari

Introduzione

Andrebbe pazientemente riletta la storia del Mediterraneo per osservarlo come un universo variegato anche se difficile da conoscere in profondità, nei suoi aspetti storici, sociali, antropologici, politici ed artistici. Nell'antichità i greci nè consideravano l'estensione da Phasis sul Caucaso fino allo stretto di Gibilterra con le sue Colonne d'Ercole, andando da oriente verso occidente, definendolo come il mondo in cui cresce l'ulivo.

Tuttavia variabili sono i suoi confini spaziali e temporali: non limitabili alla storia o alla politica, nè statali nè nazionali, alterati continuamente dalle onde e dai venti, ma oggi soprattutto da eventi umani che modificano senza sosta le aspirazioni delle sue genti.

Lungo le sue rotte passava la via della seta, quella del sale, dell'olio, dei profumi e delle spezie, del sapere, dell'arte e della scienza, ma anche storicamente e fino ad oggi, imponenti flussi migratori dovuti alle ragioni più diverse. Grazie infatti alla facile navigabilità, i suoi popoli hanno tessuto relazioni di ogni tipo, belliche e pacifiche, dando vita ad un amalgama di etnie, di cibi, di linguaggi, di culture e arti, di costumi, di leggende e

tradizioni, in presenza o in contrasto, alle legislazioni.

Queste considerazioni a lungo svolte con l'amico scrittore François Koltès, furono la base per scrivere un progetto che potesse guardare a questa realtà sotto il prisma costruttivo della cultura che oggi come in passato costituisce una linfa vitale inestinguibile in un periodo storico in cui la ricerca identitaria è causa di scontri e tensioni. Credere che il popolo del Mediterraneo con il suo umanesimo possa farsi portatore di valori a partire dai quali costruire un disegno sociale, secondo il quale obiettivo principale dell'uomo sia l'evoluzione della civiltà e non il suo annientamento, non può costituire solo un'utopia.

L'idea guida di questo progetto partiva quindi proprio dal ruolo del Mare Nostrum nella storia, come culla di civiltà millenarie, luogo di transiti, base di partenze e di arrivi in ragione delle sue caratteristiche fisico-geografiche singolari di «mare di mezzo» guardando a quel modello di Umanesimo Mediterraneo a cui occorre rifarsi per la continua creazione di valore sociale, politico e culturale. Un'aspirazione che

potesse guidare verso valori spirituali di civiltà, di tolleranza e di unità nella diversità verso una comune identità che attraverso la memoria collettiva, la storia delle sue culture e delle sue civiltà possa essere in grado di creare un vero modello per il mondo contemporaneo, conciliando ogni identità in esso, in opposizione ad ogni tendenza a dividere uomini e popoli.

Da questa idea prese subito forma il progetto per una mostra d'arte contemporanea che tentasse di dare una visione o forse anche una conferma ai concetti sopra esposti e apparve subito naturale la scelta di Palermo come luogo espositivo. Una città che nella sua storia era stata crogiolo e sintesi di ognuno di quegli aspetti riguardanti il Mediterraneo e che offriva la possibilità di una articolazione espositiva diversa dai soli luoghi abitualmente deputati all'arte contemporanea.

Questa divenne la traccia principale da condividere con tre curatori appassionati ed esperti nella ricerca artistica dell'area geografica in questione: Christine Macel, Marco Bazzini e Bartomeu Mari, e con la Regione Siciliana che immediatamente sposò l'iniziativa affidandone la realizzazione al Museo Regionale d'Arte Contemporanea Riso. Questa avventura complessa ed entusiasmante ha preso così forma con l'obiettivo di ridare alla Sicilia il suo ruolo di crocevia in quello stesso mare che per secoli era stato fonte di incomparabile arricchimento culturale e sociale.

Michele Ciacciofera

Materia, mito e religione nell'arte contemporanea del Mediterraneo

Oggi si mette spesso in rilievo che il Mediterraneo, che fu nell'Antichità uno spazio comune, il luogo di una storia condivisa, sia divenuto nell'era contemporanea un'area in preda al caos¹. Il mar Mediterraneo si sarebbe evoluto maggiormente in direzione di una linea di rottura tra la riva nord e quella sud, tanto sul piano culturale quanto economico e politico. I conflitti dovuti alle colonizzazioni e i loro postumi, le guerre nei Balcani, il conflitto tra Grecia e Turchia per la questione di Cipro, la guerra senza fine tra israeliani e palestinesi sembrano confermare quest'idea. Bisogna infatti ricordare che il Libano ha conquistato la propria indipendenza solo nel 1943, il Marocco e la Tunisia nel 1956, l'Algeria nel 1962, mentre la guerra in Libano è durata quasi quindici anni (1975-1990) e che la guerra civile in Algeria è scoppiata poco dopo (1990-2000), seguita dalla Primavera araba nel 2011. Nel contempo sono sorti numerosi problemi legati agli scambi, alle

migrazioni o all'inquinamento. Gli ultimi anni sono stati segnati infatti dai drammatici fenomeni delle migrazioni di popoli provenienti da vari paesi in preda a cruenti conflitti, dalla Libia passando per il Sudan, all'origine delle operazioni italiane "Mare Nostrum", prima, e poi "Triton" e del tardivo risveglio di una comunità europea incapace di arginare i flussi migratori e di prestare l'assistenza necessaria a queste persone, che preferiscono morire piuttosto che restare lì dove vivono. L'islamizzazione dei paesi del Sud negli anni '80 e successivamente, con l'ascesa dei Fratelli Musulmani, del FIS in Algeria, di Hamas in Palestina e di Hezbollah in Libano ha acuitizzato la sensazione di una frattura apparentemente irrimediabile. La *leadership* acquisita dalla Turchia e dall'Iran, di fronte all'indebolimento dell'Egitto e al crollo della Siria, ha profondamente modificato gli equilibri preesistenti, mentre l'insediamento dell'Isis alle porte del Mediterraneo e i recenti sanguinosi attentati, soprattutto quello dell'11 Gennaio a Parigi, hanno contribuito ad instaurare un clima di terrore senza precedenti.

¹ Vedere a riguardo "Cicatrici non rimarginate: note sulla diversità etnica e religiosa del bacino del Mediterraneo" Jeremy Boissevain, sito on line istitutoeuroarabo.it.

Questa situazione di atroci conflitti, di problemi di regolazione degli scambi e dei flussi umani, di cambiamenti politici, con l'assenza di un progetto politico comune e di una frattura tra islamismo, sionismo, democrazie e regimi totalitari, non dovrebbe tuttavia offuscare una storia millenaria che non è stata di colpo cancellata e che, malgrado le diversità tra le nazioni dell'area mediterranea, continua ancora oggi a svolgersi sotto i nostri occhi. Forti elementi unitari, risalenti addirittura alla Preistoria, consentono di controbilanciare quest'analisi e di constatare che, malgrado il momento di caos e di tensione, persiste comunque un'area di civiltà mediterranea, che rappresenta ancora oggi un crocevia economico e soprattutto culturale.

Come scriveva Georges Duby, «quando pensiamo alle realizzazioni umane, all'orgoglio e alla felicità di essere uomini, il nostro sguardo si rivolge al Mediterraneo»². «La fonte è lì, nel Mediterraneo, la sorgente profonda della cultura alta di cui la nostra civiltà mena vanto»³. Luogo di nascita del pensiero greco e delle religioni monoteistiche, luogo dei fondamenti della civiltà occidentale e fulcro degli scambi tra Oriente e Occidente, crocevia tra diverse civiltà collegato con tutti gli oceani del pianeta, il Mediterraneo, mare di Mezzo tra le terre, potrebbe oggi occupare un posto di primo piano non più in funzione

² Georges Duby, "L'héritage", in Georges Duby, Fernand Braudel, *La Méditerranée, Les hommes et l'héritage*, Champs histoire, Flammarion, Paris, 1986, p. 194.

³ *Idem*, p. 193.

della sua posizione geografica, un tempo legata alla visione di vista locale, ma piuttosto in funzione dell'importanza culturale che riveste, «mare di mezzo tra le culture occidentale e orientale».

Il problema che si pone oggi è quello di ridefinire una cultura comune, materiale e spirituale, una "coscienza mediterranea" in mancanza di un'unità politica, economica o religiosa. Varie iniziative in tal senso sono state avviate in collaborazione con numerosi istituti mediterranei, musei e istituzioni, luoghi di ricerca, che tentano di approfondire lo studio dei substrati culturali mediterranei nello stesso tempo comuni e diversi⁴. Diverse mostre d'arte hanno anch'esse tentato di esplorare il Mediterraneo senza tuttavia analizzare in profondità le ragioni della persistenza di una certa unità culturale se non addirittura identitaria⁵.

«Come spiegare questa evidente unità, quest'essenza profonda del Mediterraneo»⁶ si chiedeva già Fernand Braudel. «Che cos'è il Mediterraneo?». «Mille cose insieme. Non un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi, non un mare, ma una successione di mari. Non una civiltà, ma una serie di civiltà accatastate

⁴ Vedere a proposito delle tematiche menzionate di seguito e nel presente paragrafo *Méditerranée Une histoire partagée*, sotto la direzione di Mostafa Hassani-Idrissi, Bayard Editions, 2013, che tenta appunto di demolire i cliché, di confrontare i punti di vista e di mostrare come la stessa società civile sostenga questa cultura mediterranea comune.

⁵ Vedere la bibliografia alla fine dell'opera.

⁶ Fernand Braudel, *La Méditerranée, L'espace et l'histoire*, Champs, Flammarion, Paris, p. 10.

le une sulle altre» dove ritroviamo, per esempio, il mondo romano in Libano e le città greche in Sicilia⁷. La prima intuizione dello storico è pertanto quella di ricercare questa “unità evidente” nella realtà materiale del Mediterraneo come nella sua storia spirituale. «Il Mediterraneo è un vecchissimo crocevia. Da millenni tutto confluisce verso questo mare, in cui la storia si è confusa ed arricchita: uomini, animali da soma, veicoli, merci, imbarcazioni, religioni, stili di vita. E perfino le piante» che, ad eccezione dell’ulivo, della vite e del grano, provengono tutte da altri luoghi⁸. Nel suo riferirsi alla cultura materiale, alle pratiche quotidiane studiate dall’antropologia, alla cultura intellettuale e filosofica e alle tre religioni monoteistiche caratteristiche del bacino del Mediterraneo, questo breve brano dice tutto.

L’ipotesi alla base dell’esposizione “Nel Mezzo del Mezzo” è proprio l’esplorazione, malgrado la limitata selezione degli artisti rispetto alla realtà artistica contemporanea, di questa eredità materiale e intellettuale, principalmente attraverso i miti antichi, il legato della filosofia greca e dei tre monoteismi. A livello intuitivo si ha la sensazione, come presagiva Braudel, di un’unità profonda fatta di diversità, che merita comunque un’analisi, benché limitata, attraverso le stesse opere degli artisti. L’iniziativa partita dalla Sicilia e da Palermo assume un senso particolare in una terra che possiede, come affermava

Goethe, «la chiave di tutto»⁹. L’isola, situata «in mezzo al mare di mezzo», ha effettivamente rappresentato il luogo dove si sono verificati i più intensi scambi umani e culturali in seno al Mediterraneo, dall’invasione dei Fenici, già evocata da Tucidide (VIII sec. a.C.), poi dei Greci (Siracusa venne fondata dai greci nel 734 a.C.), seguiti dagli Arabi (827-1061), dai Normanni (nel 1130 viene fondato il regno normanno di Sicilia), dai Tedeschi (con gli Hohenstaufen, il cui erede fu il celebre Federico II imperatore di Sicilia), dagli Angioini e dagli Aragonesi. A questi seguirono numerosi altri episodi, che cessarono solo con il Risorgimento e con la proclamazione, nel 1861, dell’unità d’Italia, nel cui seno la Sicilia mantiene comunque lo statuto di regione autonoma.

L’isola sembra dunque il punto di partenza ideale per raccogliere e studiare le molteplici stratificazioni culturali che hanno costituito il Mediterraneo, in primo luogo quelle che provengono dal mare stesso, dalle onde e dalla schiuma, dalle imbarcazioni, i porti, i fari, i pescatori.

Nel meraviglioso *Breviario mediterraneo*, lo storico croato Predrag Matvejevic, in particolare nel primo capitolo, tenta di comprendere il Mediterraneo attraverso le cose concrete che lo costituiscono. Questo mare «inquadrato dalla terra»,

⁹ Goethe, “On ne peut se faire aucune idée de l’Italie sans la Sicile. C’est ici que se trouve la clef de tout” (“Non è possibile farsi un’idea dell’Italia senza la Sicilia. È qui che si trova la chiave di tutto”) Palerme, vendredi 13 avril 1787, *Voyage en Italie*, Club des Libraires de France, 1962, p 291.

⁷ Idem, p 8.

⁸ Idem p 9.

questa «terra circondata dal mare»¹⁰ è qui evocata con uno stile a metà strada tra la storiografia e la poesia che, meglio di ogni altro, riesce ad esprimere, come sottolinea Claudio Magris nella sua introduzione, «l'odore dei cordami sui moli (...), la schiuma, che non è la stessa per tutti i mari (...), la struttura teatrale delle aste del pesce (...) e la contemplazione del mare intesa come una preghiera». Questa storia quanto più possibile vicina alle cose, di chi unisce la conoscenza all'esperienza emotiva, permette di penetrare in profondità nella cultura mediterranea e costituisce già una sorta di commento sul modo in cui gli artisti guardano al «loro» Mediterraneo. Anna-Eva Bergman¹¹, venuta dal grande Nord, come i Normanni che invasero la Sicilia e decisero di fermarsi, scoprì il sole abbagliante del Mediterraneo nei dintorni di Antibes, dove si stabilì fino alla morte con il marito Hans Hartung. Nei suoi dipinti, l'artista «dice» il mare come non è possibile scriverne, con i suoi riflessi metallici, la luce che irradia i flutti e le onde cresse che lo animano. Pochi artisti hanno il mare come unico soggetto prediletto come questa artista norvegese. Vicino quanto più possibile agli elementi naturali è Ange Leccia, artista corso irrimediabilmente legato alla propria terra, che gli ha ispirato il magnifico film *Nuit Bleue*, in cui il mare interpreta un ruolo centrale così come nella sua ipnotica installazione *La mer*, con le onde filmate in

¹⁰ Predrag Matvejevič, *Bréviaire méditerranéen*, Petite Bibliothèque Payot, Paris, p 21.

¹¹ Per non appesantire la lettura del testo, i titoli delle opere e gli anni non sono menzionati e figurano nelle pagine rispettivamente dedicate agli artisti nonché nell'elenco delle opere esposte.

immersione, come in un quadro animato. Sull'altra sponda del Mediterraneo, vicino a Beirut, Mireille Kassir rende omaggio alla bellezza quasi pittorica di un mare che abbraccia il cielo ed alla gioia che lo stesso mare suscita nei bambini che sempre e in ogni luogo giocano tra le onde. Talvolta, gli abitanti del Mediterraneo non hanno la fortuna di poter andare sulla riva del mare e di goderne la contemplazione. È il soggetto dei film di Sophie Calle che, in Turchia, ha ripreso alcune persone che vedevano il mare per la prima volta, visi di adulti dai lineamenti marcati o di bambini colmi di emozione.

I «fari rappresentano anch'essi un'eredità mediterranea, che bisogna evitare di abbandonare alle sole amministrazioni, costiere o marittime», sottolineava Matvejevič¹². Come in risposta a questo suggerimento, Zineb Sedira si è ispirato ai fari mediterranei per i tre film che presenta insieme e che percorrono la vita dei fari e dei loro guardiani che, come sacerdoti, scrutano il mare in silenzio. I porti, i pescatori dalle mani rugose, lo sbarco del pesce, su cui come gabbiani calano i compratori, hanno ispirato innumerevoli immagini agli artisti delle rive del Mediterraneo, dai documentari non per questo meno poetici (Vittorio De Seta, Nicola Scafidi, Akram Zaatari), ai più raffinati (Fausto Melotti). Anche le barche sono una grande fonte d'ispirazione per gli artisti, da Jannis Kounellis a Carlos Aires. «Terra circondata di mare», il Mediterraneo è anche una terra «dalla

¹² Ibid, p 45.

geologia ancora ribollente»¹³, con lo Stromboli e l'Etna, che talvolta ostacola l'atterraggio degli aerei, il Vesuvio, o Santorini, che con la sua esplosione avrebbe distrutto Creta. Sui fianchi dello Stromboli, filmato da Vittorio De Seta, Giovanni Anselmo ha vissuto quell'epifania che lo ha condotto alle sue ricerche sull'infinito. Gilberto Zorio ne ha raccolto la terra per realizzare un immenso affresco su carta¹⁴. Etienne Chambaud si è recato sulle pendici dell'Etna, come anche Tacita Dean, per cercare la grotta dove avrebbe vissuto Polifemo.

Da questa terra accidentata, su questo mare dalle molteplici fisionomie, sono emersi e hanno circolato incessantemente fin dall'Antichità tre prodotti: grano, oliva e uva da vino.

Dal grano si producono infinite varietà di pane, come il pane carasau in Sardegna che, unico nel suo genere, è costituito di sottili sfoglie croccanti, o come il *byrek* albanese, farcito di formaggio, carne o verdure, proveniente dall'antica cucina romana e divenuto un piatto turco passato in Albania, oggi tipico del Nord Africa e del Libano. Con il pane, Maria Lai ha realizzato dei libri misteriosi con rilegature che cuoceva personalmente nei forni del villaggio di Ulassai, incorniciato da maestose montagne, mentre Anri Sala ne ha tratto un'opera che evoca i ricordi d'infanzia della nonna che, a Tirana, preparava il pane secondo la sua ricetta

¹³ Fernand Braudel, *La Méditerranée, l'espace et l'histoire*, idem, p 17.

¹⁴ Gilberto Zorio, opera su carta appartenente alla collezione dei musei di Marsiglia.

preferita. L'oliva, più di qualsiasi altro frutto, ha forgiato le tradizioni mediterranee se non addirittura un autentico culto. «L'ulivo è il suo albero» diceva Aldous Huxley del Mediterraneo¹⁵, che da millenni è solcato dalle navi che trasportano l'olio. E più di ogni altro prodotto della terra, l'ulivo ha ispirato gli artisti, da Joseph Beuys a Jean-Luc Moulène fino a Michele Ciacciofera. Joseph Beuys, che si è recato in Italia e in Sicilia, dove si è dedicato alla misurazione del *Grande Cretto* di Alberto Burri a Gibellina, è stato particolarmente affascinato dall'agricoltura¹⁶ e dalla produzione dell'olio di oliva, che ha ispirato la sua opera *Olivestone*, alcune pietre ricoperte d'olio dal profumo fruttato. L'artista tedesco, che ha lavorato il grasso, non poteva che essere affascinato dai grassi del Sud, che ha deposto in cinque vasche provenienti dalla provincia di Pescara, utilizzate per la decantazione dell'olio – visibili oggi al Kunsthhaus di Zurigo. Ciacciofera ha fatto dell'olio d'oliva uno dei materiali della sua installazione *Atlantropa*, dopo essere stato uno dei primi sostenitori di Arcigola¹⁷, all'origine di Slow Food in

¹⁵ *The Olive Tree*, Londres, 1973, p 287.

¹⁶ Lucrezia De Domizio Durini, *Joseph Beuys, Fondazione per la Rinascita dell'Agricoltura*, Edizioni Carte Segrete, Roma, 1993: in occasione di una conferenza a Pescara nel 1978, Beuys ha inaugurato, nel quadro della F.I.U. (Free International University) "L'istituto per la rinascita dell'agricoltura" che si oppone all' "era dell'agricoltura chimica".

¹⁷ Arcigola era un'associazione culturale nata in Italia negli anni '90, che si occupava di biodiversità, agricoltura e cucina e dalla quale è nato il movimento mondiale Slow Food.

Italia, e dopo aver disegnato le etichette per alcune bottiglie di oli artigianali. I prodotti della terra, frutta e verdura, come anche i pesci dei fiumi che bagnano il Nord Italia, sono le materie prime dell'opera di Luca Francesconi. Jean-Luc Moulène, nel corso dei suoi viaggi intorno al Mediterraneo e in particolare in Corsica e Sicilia, ha fotografato l'ulivo nella prima fase della crescita e una tavola da pranzo ricoperta di frutti dalle diverse sfumature di arancio.

E quando la poetessa Etel Adnan scrive i suoi primi libri di poesia dipinta, piuttosto che colori chimici, usa pigmenti naturali ricavati da frutti e piante, che come un acquerello ricavato dalla terra, si sposano felicemente con la carta.

Il mondo degli insetti, così presente nel Mediterraneo, produce un caratteristico rumore di fondo, quello dei campi o della macchia mediterranea in cui, quando il caldo è particolarmente forte, si annidano le cicale dal canto stridente e monotono. Alcuni, come le api, producono sostanze a cui ogni territorio conferisce un gusto particolare. Miele di gariga, di macchia mediterranea o di lavanda sono sostanze che diventano a volte materiale per opere artistiche, come nel caso delle agavi ricoperte di miele che diventa colla per trattenere delle sfere di polistirolo, realizzate da Michel François, o di una boccia di miele che compare al centro dell'installazione *Atlantropa* di Ciacciofera.

Il rapporto con l'allevamento e gli animali, che danno il cuoio e la lana, ha talvolta influenzato interi percorsi artistici, come quello di Farid Belkahia, per il quale la pelle, dopo il rame, è divenuta

materia prima, in un approccio quasi mistico. La lana di pecora è stato uno dei materiali prediletti di Maria Lai, con i suoi grovigli colorati talvolta vicini al telaio ancestrale.

Più che altre attività, l'artigianato e i mestieri d'arte sembrano intrecciare forti legami con la pratica artistica, come se le tradizioni non avessero mai cessato di essere una fonte d'ispirazione piuttosto che di rigetto. Da Maria Lai, una gran parte del cui lavoro è legata alle arti tessili, a Etel Adnan che si appassiona alla tappezzeria, da Christodoulos Panayiotou che reinventa i mosaici dell'antichità cipriota a Farid Belkahia che personalizza l'arte del cuoio, sono numerosi gli artisti che rivisitano l'artigianato mediterraneo del vetro, della terracotta, della ceramica e della tappezzeria passando per i tessuti. Tra questi artisti, la libanese Saloua Radoua Choucair ha mostrato un'incomparabile passione per il passaggio continuo tra artigianato, mestieri d'arte e arti plastiche. Le sue ceramiche, tappezzerie, gioielli, testimoniano questa concezione dell'arte come attività globale, senza frontiere tra le pratiche, considerate come un insieme gioioso che conferisce a quest'opera una libertà lontana dai canoni occidentali e anglosassoni della sua epoca. Analogamente, Rachid Koraïchi fa tessere delle iscrizioni sufi su bandiere di stoffa o dipingere delle ceramiche che ricordano anfore o piatti. Quando dipinge lasciando libero corso al suo immaginario erotico, la libanese Huguette Caland, spirito libero e spesso provocatore, si ispira talvolta alla tappezzeria e al suo intreccio di fili.

Per quanto riguarda la ceramica, arte del fuoco tra le più antiche, un Lucio Fontana o un Fausto Melotti hanno realizzato dei capolavori che non potrebbero essere considerati delle produzioni a parte all'interno della loro opera. A differenza di questi ultimi o di Saloua Radoua Choucair, la libanese Simone Fattal ha posto la ceramica al centro della propria pratica artistica, e riferendosi ai più antichi miti mediterranei e mediorientali, ha realizzato delle figure in ceramiche simili a un popolo proveniente da un antico passato. Ciacciofera, da fine conoscitore della storia della ceramica dall'antichità al Rinascimento, ha dato il suo personale contributo alla reinvenzione di una scultura contemporanea nata dalla terra con le sue ceramiche in terracotta o colorate, nelle quali inserisce talvolta un oggetto inatteso, come una treccia di capelli o un accendino colorato.

Le pratiche della vita quotidiana, i rituali e le arti popolari fanno anch'essi parte delle più importanti fonti d'ispirazione nel paesaggio artistico mediterraneo, da un canto perché esse rivestono sempre un ruolo importante nella vita sociale e dall'altro perché, ancora una volta, l'attenzione degli artisti solo raramente si allontana dall'ambiente immediato, restando ancorata al mondo circostante, insomma, solo in rari casi cerca un'autonomia sorda al proprio ambiente, probabilmente con l'intensità stessa della sua presenza.

Ecco perché le città mediterranee, dalle più tradizionali alle gigantesche agglomerazioni portuali o industriali, che fanno parte del paesaggio visivo e

sonoro che forgia l'identità mediterranea, suscitano anch'esse l'interesse degli artisti. Per Zineb Sedira, Valérie Jouve e Marie Bovo le città sono le protagoniste della loro opera. La marsigliese Marie Bovo ha particolarmente concentrato su di esse la propria attenzione da una sponda all'altra del Mediterraneo, da Marsiglia ad Algeri, ad esempio fotografando dal basso il cielo sopra i cortili degli stabili, attraversato dai fili a cui è appesa la biancheria ad asciugare, immagini di Epinal, della vita quotidiana del Sud che diventano così quadri dai colori cangianti a seconda dell'ora del giorno o della notte. Spesso in queste serie di fotografie, come quelle realizzate in Corsica e in Siria da Jean-Luc Moulène, i territori si amalgamano, si uniscono, si corrispondono gli uni agli altri senza che sia possibile identificare con precisione una nazione o un luogo, tanto determinate similitudini rendono queste immagini prima di tutto delle immagini mediterranee.

Il suono di queste città, talvolta così chiassose e animate, immerse nel caos, è stato fonte d'ispirazione per numerosi lavori di artisti in ascolto del frastuono urbano. Il gruppo Canecapovolto, che ha sede a Catania, è autore di video e registrazioni sonore dedicati appunto all'esplorazione di questa sfera. Tra i lavori del gruppo ricordiamo, per esempio, una registrazione effettuata al mercato di piazza Danissinni. Di origine turca, Nevin Aladag, dal canto suo, ha utilizzato la città come campo sonoro, riprendendo il rimbalzare di alcuni strumenti musicali appesi ad un'auto, che risuonano sull'asfalto e cozzano contro le pietre. Questi strumenti tipici

del sud mediterraneo, dal tamburo al flauto, fonti di inattesi concerti quando si uniscono al suono della città, hanno ispirato a Luca Vitone il suo complesso di installazioni dedicate alle muse, che raggruppano diversi strumenti caratteristici del Mediterraneo, dal tamburello al mandolino. In origine di carattere religioso, la danza, prima di divenire pratica profana, nell'antico Egitto e nella Grecia antica celebrava il movimento degli astri e le gesta degli dei. Durante la vendemmia, in occasione delle festività in onore di Dioniso, si eseguivano danze sfrenate simili a quelle praticate in seguito dagli Issawa in Algeria. Le danze profane hanno avuto origine nell'antica Grecia proprio da questa aspirazione alla sacralità¹⁸, spesso presente ancora oggi in alcune danze popolari. Quando Hassan Khan, artista e musicista originario del Cairo, autore di avvincenti performance, misto di musica minimale e di New Wave Shaabi, realizza il video *Jewel*, non è lontano dai rituali di ispirazione sacra. Due uomini, l'uno di fronte all'altro davanti all'immagine di un pesce, che appare progressivamente nella penombra, danzano in trance come in un rituale, al ritmo ammaliante delle percussioni e degli strumenti a fiato.

Questa cultura materiale e queste pratiche, nell'era mediterranea, non possono essere separate dai miti che ne hanno accompagnato lo sviluppo. Gli dei del pantheon egizio, greco o romano hanno affiancato sia l'agricoltura, la cui

dea Demetra istituì i Misteri Eleusini, sia la poesia, la musica e la danza. I miti antichi e l'antichità stessa, attraverso le antiche vestigia e il lavoro degli archeologi, hanno continuato a fondare la pratica degli artisti di oggi, anche dei più concettuali. Malgrado la diffusione del monoteismo, il clima mitologico non si è mai allontanato dal Mediterraneo, come testimonia la libanese Simone Fattal, il cui immaginario è popolato di dei e antichi guerrieri. Le sue ceramiche incarnano figure di un passato mitico che un certo tipo di arte contemporanea ha preteso di dimenticare. Il dio persiano Gilgamesh rinasce dalle mani dell'artista di origine siriana, in terracotta colorata di turchese o in bronzo; i centauri accompagnano gli dei, come Dioniso, ed anche Ulisse trova posto in questa foresta di sculture. La guerra, madre e sovrana di ogni cosa, come diceva Eraclito, non è lontana, con i tanti guerrieri che popolano l'immaginario di un'artista testimone diretta delle guerre contemporanee in Libano e in Siria. Con una diversa sensibilità, maggiormente radicata nella quotidianità contemporanea, Luca Vitone fa risorgere le antiche muse, da Calliope a Tersicore, unendo mobili a strumenti musicali, avvolti dalla luce di piccole lampade che rievocano le feste popolari. I vecchi arredi richiamano una soffitta della memoria collettiva in cui si annidano le finzioni mitiche che abitano ancora l'uomo mediterraneo. Spesso, in modo più intellettuale e libresco, senza questa prossimità con la terra o il mare, anche alcuni giovani artisti rivisitano il mito e l'antichità. Etienne Chambaud, che lavora a Parigi, ritrova nel mito di Polifemo la

¹⁸ F. De Ménil, *Histoire de la danse à travers les âges*, Alcide Picard et Kaan Editeurs, Paris.

fonte d'ispirazione per un film girato alle pendici dell'Etna. Niente più tracce del ciclope che rifiutò di accogliere Ulisse che per vendetta lo accecò, ma soltanto la visione della grotta in cui avrebbe vissuto il mostro, pretesto per una meditazione sull'ospitalità e la polisemia.

Anche Benoît Maire, che ha collaborato con Chambaud all'inizio della sua carriera, trova una fonte d'ispirazione nel mito e nella filosofia antica. Le sue installazioni di oggetti combinano piastrelle in ceramica di produzione industriale con la riproduzione in bronzo di una copia recente di una testa romana o ancora un ritratto di Socrate fatto di sapone, come se volesse coniugare la cultura alta, la narrazione mitica, il mondo museale con le sue vetrine e le sue sculture, come una mano nera con un dito alzato, con gli oggetti di produzione corrente. La sua opera esprime così l'assorbimento del mito da parte della cultura contemporanea, la commistione tra di essi o addirittura la perdita di senso che li caratterizza.

Questa nozione di perdita è particolarmente accentuata nel lavoro dei suoi contemporanei Fabien Giraud e Raphaël Siboni, la cui opera filmica *Bassae Bassae*, ispirata al film del regista Jean-Daniel Pollet *Bassae*, duplica la riflessione sulle rovine del tempio di Apollo, edificio solitario appollaiato tra le montagne del Peloponneso, il cui restauro è stato interrotto per mancanza di finanziamenti. Combinare gli oggetti dell'antichità con dispositivi contemporanei costituisce il nucleo dell'attività anche per l'artista cipriota Haris Epaminonda, le cui installazioni coniugano elementi astratti, basamenti o

elementi geometrici in metallo, tra cui un profilo di finestra che evoca la vista sul mare, con fotografie di sculture antiche o frammenti di oggetti del passato. Questo tentativo di riassetto formale trova eco nel lavoro di un altro artista cipriota, Christodoulos Panayiotou, una parte della cui opera è incentrata sulla cultura antica e contemporanea del proprio paese d'origine. Gli scavi archeologici sono all'origine dell'ispirazione di diverse sue opere, come i mosaici che riproducono con frammenti di pietre antiche gli stessi mosaici ricoperti da erbacce e piante parassite. L'artista ha fatto realizzare anche delle riproduzioni di frammenti di antiche rovine, scolpendo la rovina stessa, che esercita oggi su molti artisti un fascino insieme romantico e consapevole della perdita del rapporto con la cultura fondatrice del Mediterraneo se non dell'Europa stessa¹⁹. Il progetto di *Atlantropa*, ideato nel 1928 dall'architetto tedesco Herman Sörgel, fonte d'ispirazione dell'omonima installazione di Michele Ciacciofera, che prevedeva l'unificazione tra Europa ed Africa attraverso la chiusura dello stretto di Gibilterra e all'evaporazione del Mediterraneo, deriva probabilmente anch'esso dal desiderio di esaltare un'area dal passato divenuto mitico, ma i cui flutti sommergono talvolta anche la memoria.

¹⁹ Si noterà l'interesse di numerosi giovani artisti francesi per il mito e l'Antichità, mentre questa cultura è più che mai minacciata dalla riforma della scuola che, dopo aver ridotto il greco, dagli anni '80, ad una disciplina opzionale che quasi non si insegna più, sopprime oggi anche l'insegnamento del latino.

L'altra componente essenziale della cultura spirituale mediterranea che, a differenza del mito e dell'antichità, ha ripreso oggi tutta la propria forza, è quella della religione monoteistica. L'apparizione di un Dio unico, già presente nel pensiero greco, è stata un evento essenziale e fondante per la cultura mediterranea, che l'ha vista sorgere al suo interno. «Fin dai primi secoli dell'era cristiana», il Dio d'Israele si era diffuso «sulle coste del Mediterraneo, in particolare ad Alessandria e a Roma»²⁰. Alcune comunità ebraiche si insediarono nell'attuale Italia, in Francia, in Grecia e in Asia Minore. In seguito il Dio cristiano prevalse sotto l'imperatore Costantino, rendendo il cristianesimo, integratosi con la filosofia greco romana, la religione dominante. L'islam, infine, nato nei deserti arabi, si diffuse nell'impero bizantino fino ad arrivare a dominare per due secoli una parte del Mediterraneo. «Pensiero greco, pensiero ebraico, pensiero cristiano e pensiero musulmano sono di origine occidentale» afferma Roger Arnaldez, fino a quando «si diffondono su tutta la terra»²¹. Ma se queste religioni si sono sviluppate tutte nel bacino del Mediterraneo, proprio nello stesso luogo sono entrate in conflitto. Yaël Bartana riassume questi conflitti territoriali nel video *A declaration*, in cui un uomo solo, in barca, raggiunge uno scoglio che non si può neanche definire un'isola, per piantare la bandiera israeliana. Pochi

²⁰ Roger Arnaldez, «Un seul Dieu», in Fernand Braudel, Georges Duby, *La Méditerranée, Les Hommes et l'héritage*, Flammarion, Paris, 1986, p 22.

²¹ Idem p 43.

artisti sono riusciti ad affrontare in maniera così acuta e diretta il tema dei conflitti religiosi. La maggior parte di essi, infatti, ne hanno piuttosto evocato i danni collaterali, da Emily Jacir a Taysir Batniji, ricordando rispettivamente il genocidio palestinese del 1948 e la condizione assurda e dolorosa dell'attraversamento della frontiera palestinese. Se il cristianesimo negli anni scorsi è stato un soggetto prediletto soprattutto dai fotografi, attraverso la documentazione sul patrimonio culturale e le pratiche religiose (Ferdinando Scianna, Fosco Maraini), la spiritualità islamica ha ispirato, dal canto suo, numerose opere che invitano a meditare sui fondamenti del sentimento religioso piuttosto che su ciò che si oppone ad esso. Così è, ad esempio, per Rachid Koraïchi, di famiglia sufi, e Younès Rahmoun, invitati entrambi ad occupare la Cappella dell'Incoronazione, luogo privilegiato della cultura cristiana palermitana dove furono incoronati i re normanni, che esortano entrambi a ritrovare la dimensione mistica del monoteismo. Il messaggio dei "maestri invisibili" dell'islam ritorna nella culla della cultura della Sicilia che, meglio di ogni altro paese mediterraneo, ha saputo coniugare le risorse materiali, i pensieri, le religioni e gli uomini. Al di là delle differenze e dei particolarismi, che sfociano talvolta nel conflitto o negli estremismi, il Mediterraneo appare come un'area di civiltà la cui cultura testimonia ancora di una profonda unità soggiacente, chiave per la possibile soluzione dei conflitti che la affliggono.

Christine Macel

Il Mediterraneo plurale, armonioso e ragionevole

In questo momento sul Mediterraneo sembra dominare il demone della separazione. Un sentimento di divisione, chiusura e paura come un grande velo oscuro è calato sul grande bacino che così appare soltanto nella sua concretezza di distesa d'acqua salata e di frontiera non più facilmente attraversabile. «I miei figli – scrive il poeta marocchino Mohammed Bennis – non possono, oggi, attraversare con facilità il Mediterraneo per giungere in Europa. È proibito loro in maniera quasi assoluta. E non sono i soli. La riva settentrionale ha chiuso le porte al sud»¹.

La distanza tra i popoli e le culture è tornata a dominare le relazioni e il divario economico, politico, religioso, sociale e culturale tra i paesi situati ai suoi quattro punti cardinali è andato aumentando. Sembra proprio di essere ripiombati nel XVI secolo e ai feroci e violenti scontri

¹ Mohammed Bennis, *Il Mediterraneo e la parola. Viaggio Poesia Ospitalità*, a cura di Francesca Corrao e Maria Donzelli, Donzelli Editore, Roma, p. 6.

che in quest'arena d'acqua vi si consumarono.²

Eppure geograficamente nel Mediterraneo tutto è vicino, ma anche questa vicinanza, oggi è possibile sorvolare questo specchio d'acqua da est a ovest in meno di tre ore, si è ridotta a un confine difficile da superare o dar far attraversare, soprattutto per chi parte da una delle due sponde. Un abbandono, quello dalla costa sud-est, che è dettato da urgenza e fuga dalla guerra e dalla povertà, dalle tirannie e dai fondamentalismi e che costa non soltanto un futuro incerto, quando non la vita, ma anche più di un biglietto in *business class* per un viaggio intercontinentale. Nemmeno più la terza classe su un piroscafo, già poco dignitosa, com'è stato un tempo per i migranti del vecchio continente ma

² Roger Crowley, *Imperi del mare. Dall'assedio di Malta alla battaglia di Lepanto*, Bruno Mondadori, 2009 ma per le vicende storiche su questo mare si veda anche David Abulafia, *Il grande mare. Storia del Mediterraneo*, Mondadori, Milano, 2013.

soltanto delle “carrette” del mare tanto precarie quanto vetuste e affollate per compiere le poche centinaia di miglia da costa a costa e attraccare, ma purtroppo non sempre come i molti naufragi di questi ultimi anni dimostrano, su una sponda sempre più ostile ad accogliere e sicuramente non più l’eldorado che si era immaginato di trovare.

Un mare di morte, appare oggi il Mediterraneo. Il suo perimetro è occupato per lo più da regioni in fiamme, agitato da “non stati”, in cui i tagliagola e i despoti insanguinati hanno libera circolazione. Con una costa nord-ovest che impotente non osa più guardare l’orizzonte aperto del mare e ha abbandonato metaforicamente ancora una volta molta della sua mediterraneità a tutto favore di una continentalità; al sole ha sostituito nuovamente le nebbie come ebbe a dire nel 1938 Albert Camus³. Una costa che si è fatta a sua volta frontiera al di là della traversata, per quei sentimenti ostili ora non più così sottili che attraversano dal di dentro la società. Lo scontro di civiltà come la strategia della paura, alimentano le molte chiacchiere sul presente di questo mare che, strano destino per lui, affoga in sterili soluzioni populiste. L’Occidente continua a mascherare la propria impotente risposta con l’illusione di guerre salvifiche e azioni militari apparentemente democratiche. Dal versante settentrionale non si è smesso di pontificare sul PIL dal pulpito del

³ Albert Camus, *L'estate e altri saggi solari*, a cura di Caterina Pastura e Silvio Perrella, Bompiani, Milano, 2013.

monoteismo razionale capitalistico e di riconoscere nel meridione soltanto un concentrato di fallimento dello sviluppo e del progresso. E invece di cercare altre prospettive il nord ostinatamente seguita a voler indottrinare della propria unica ragione economica una realtà che soltanto economica non è ⁴.

La frattura nel dialogo tra i due versanti che si sta sempre più allargando è dimostrata anche dal grave affievolirsi degli scambi commerciali tra l’Europa e i paesi della sponda asiatica e nord africana che, esclusi quelli strategici degli idrocarburi, hanno un’incidenza piuttosto scarsa sulle esportazioni e importazioni⁵.

Il Mediterraneo, allora, appare una regione smembrata, che rinuncia a se stessa per diventare una regione marginale e periferica su le cui sponde, non bisogna dimenticarlo, si è anche abbattuta la furia della globalizzazione che su scala planetaria ha sostituito, soprattutto al sud, la visione della colonizzazione europea. La globalizzazione e quindi l’allargamento a tutta la carta geografica del mondo ha ridimensionato la visibilità data al grande mare, un mare che va cercato nelle carte geografiche, che occupa una piccola porzione di esse rispetto alla vastità degli oceani da cui è separato da impercettibili stretti. Un mare sovrastato anche dalle

⁴ Serge Latouche, *La sfida di Minerva*. Razionalità occidentale e ragione mediterranea, Bollati Boringhieri, Milano, 2000.

⁵ Scipione Guarracino, *Mediterraneo. Immagini, storie e teorie da Omero a Braudel*, Bruno Mondadori, Milano, 2007.

grandi masse di terra dei tre continenti che contribuiscono a definirlo e che hanno assunto sempre maggiore centralità. «La lunga deriva del Mediterraneo – scrive il sociologo Franco Cassano – verso il margine è stata a suo tempo un contraccolpo cartografico dell’ascesa di nuove forme di forza e di potere, di una modernità imperiosa, settentrionale e atlantica, lanciata verso gli oceani, che strappava il mondo dal passato e dalle sue vecchie centralità, anche se è difficile immaginare questa potenza senza gli imperi, le colonie e le sottomissioni di altri popoli, dei sud del mondo»⁶.

Sebbene oggi questo mare antico e dotato di singolarità geografica e di grande storia sembri non occupare più una posizione di rilievo al di fuori della tragica cronaca, sebbene la qualità della sua acqua inquinata e militarizzata sembri aver corrotto anche i grandi retaggi civilizzatori, sebbene appaia calato il sipario sull’enfasi lirica, mitica e folclorica, sull’idea di classico che ha saputo esprimere, sebbene tutto sembri naufragare con i barconi, forse non è soltanto un “mare di guai”. Il Mediterraneo può reagire a questo demone che lo sta alterando nella sua essenza, non è pensabile continuare a nuotare per forza in queste acque in cui galleggiano immondizia, scorie tossiche e cadaveri.

Ogni rapporto con il Mediterraneo non può essere statico e monolitico, non è pensabile lanciare un solo sguardo sui

suoi orizzonti e le sue terre e per giunta una visione disfattista e pessimista. Come sempre è avvenuto nelle sue fasi cruciali il Mediterraneo ha trovato in se stesso stimoli per re inventarsi, per ri definirsi. «Ogni volta – scrive Camus – che una dottrina ha incontrato il bacino del Mediterraneo, nello sconvolgimento d’idee che ne è conseguito, a rimanere intatto è sempre stato il Mediterraneo, il luogo che ha vinto la dottrina.»⁷ Se nel tempo questo inscindibile connubio di acque e terre ha saputo trasformare tante dottrine può saper trasformare anche quelle attuali, saper tornare a sostituire alle forze maligne e oscure il sole, il gusto per la vita, le sue colture e la sua profonda cultura fatta di civiltà che si accatastano una sopra l’altra.

Mediterraneo non è soltanto il toponimo di un luogo geografico e come tale non può esaurire il suo significato di “terra di mezzo” ma anche un aggettivo che indica il clima, il gusto, il cibo, il litorale e l’uomo che vi risiede; un aggettivo che viene usato in relazione a una civiltà che non può essere distinta dall’ambiente fatto di coste soleggiate, di terre a coltivazione di ulivi e vigneti che si affacciano sul mare; un attributo che declinato anche al femminile segna pesantemente il senso della frase e ne richiede sempre «un piccolo esercizio di interpretazione»⁸ per la complessità di significati che si porta dentro.

Per questo il Mediterraneo è luogo diverso da quello che oggi appare o

⁶ Franco Cassano, *Il Pensiero meridiano*, La Terza, Roma-Bari, 2007.

⁷ Albert Camus, *idem*, p.117.

⁸ Scipione Guarracino, *idem*, p. 11.

alcuni vorrebbero che fosse. Il grande mare, come lo chiamavano nell'antichità, offre una lezione al mondo per la sua ricchezza di diversità e per la sua comunità umana che esiste malgrado le barriere di sangue e al di là delle frontiere nazionali. L'unità della civiltà mediterranea nasce dalla diversità degli influssi e non poteva essere diversamente per delle terre in cui sono sbarcati in tanti. Per questo mediterraneo è in antitesi con ogni idea di purezza e integrità. Su questo mare si è verificata un'inquietata mobilità di geni⁹, un'evoluzione genetica che è andata di pari passo all'evoluzione culturale e sappiamo quanto per i destini dell'uomo quest'ultima sia più importante della prima¹⁰. Infatti, sulle sue sponde e nelle sue città costiere l'altro non arriva oggi per la prima volta, semmai è differente il modo di arrivare: nel ventre di una nave, clandestino in fuga. Partenze e contaminazione sono nella storia di questo mare da moltissime generazioni così come nella più stretta attualità. Se proprio non vogliamo scorrere l'anagrafe o l'elenco telefonico di qualche nostra città, sia essa del sud o del nord, basti dare un'occhiata alla biografia degli artisti presentati in questa mostra per avere subito evidenti i diversi intrecci di condizioni di cittadinanza e di origine. È un'arrendevole diaspora quella che ha visto l'abbandono della propria isola da parte dei siciliani, come quella di chi ha

lasciato le terre di Algeria, Tunisia, Palestina, Grecia, Egitto per raggiungere le capitali, non solo perché centri nevralgici dell'arte ma anche perché a fianco di un viaggio di iniziazione verso il sud tipicamente romantico ha sempre fatto eco un viaggio di iniziazione in senso opposto. Il Mediterraneo è sempre stata possibilità di movimento, pluralità di voci, dove il mare rappresenta l'idea di partenza, la decisione di una rotta liberamente stabilita. Ulisse nella sua ampia simbologia incarna questa capacità di ospitare l'erranza e insieme il desiderio del ritorno. Non bisogna dimenticarlo, il Mediterraneo ha un duplice volto e molti ancora. Sul suo limite tra terra e mare s'incontrano più sponde e su queste sono nati i miti e le grandi idee, attraverso cui si formano le identità di un popolo e del singolo. Il Mediterraneo non è solo classico e ordinato, come troppo spesso si tende a pensare, ma anche diffuso e turbolento, crocevia di un sapere plurale e difficilmente riducibile a un solo verso. Così come irriducibili alla sola linea retta sono le rotte per la sua navigazione, come ancora una volta Ulisse insegna: 10 anni per arrivare a Itaca!

È per questo che il Mediterraneo suggerisce la valorizzazione di percorsi lenti, minoritari, linee di riflessione precedentemente scartate o apparentemente antieconomiche.

Il dubbio se sia cominciata prima la navigazione dei mercanti, non sempre così amati nell'antichità, o quella degli emigranti, ancora subiscono la stessa sorte, che hanno lasciato la loro terra per approdare e fondare nuove colonie non è

⁹ Edgar Morin, *Mère Méditerranée, Le Monde Diplomatique*, Aout, 1995.

¹⁰ Cavalli Sforza, *L'evoluzione della cultura*, Codice Edizioni, Milano, 2010.

di facile soluzione per gli storici, fatto sta che tutti sono concordi, a partire da Fernand Braudel, che dagli scambi «nasce una cultura cosmopolita nel cui ambito sono individuabili gli apporti delle diverse civiltà sviluppatesi sulla sponda del mare o nelle isole.»¹¹

La storia del Mediterraneo è prima di tutto una storia di scambio tra le sponde, tra Oriente e Occidente, tra Nord e Sud. E quanto ha fatto il commercio assume un valore ben più significativo del sangue versato nelle molte guerre che in terra e mare hanno segnato vittorie e sconfitte di popoli. Potremmo dire che nel Mare Magnum niente è stato inventato. Popoli, costumi, canti, lingue, prodotti agricoli, oggetti d'artigianato, conoscenze, tecniche, architettura e immaginario partecipano di questo scambio. Lo scambio quindi nel Mediterraneo non è soltanto un esercizio di economia come troppo spesso il pensiero razionale e occidentale tende a definirlo ma un protagonista della storia a cui è stata assegnata una funzione di creazione¹².

La sua azione ha a che fare con idee e destini, punta all'essenziale, è un prendere dare restituire, la trilogia del dono maussiano, nelle e attraverso le civiltà, le tradizioni e non per ultime le opere di letteratura, arte e scienza. Una prospettiva sicuramente dinamica e contraria a ogni discorso di chiusura e

oscurantista, aperta all'ospitalità e al rischio di mettersi sempre in gioco, anzi un modo di definire le regole del gioco che molte personalità nella storia, troppo lungo e variegato sarebbe l'elenco¹³, hanno contribuito a fondare e a lasciarci in eredità. La propensione al dialogo è carattere mediterraneo e nel confronto il nostro noi diventa pieno di altri, lo straniero non appare più tale ma diventa un qualcuno che accompagna verso voci sconosciute, che apre nuovi cammini e rotte. Se con i romani il Mediterraneo che veniva chiamato il "Mare Nostrum" ha conosciuto l'unico suo momento di unità politica, con la sua vocazione a una cultura libera e accogliente si è fatto unito, tanto che potremmo dare un significato diverso a quel "nostrum", non più di possesso ma di condivisione, "di tutti noi". Affrontare il Mediterraneo con quest'allargata appartenenza vuol dire confrontarsi con le diverse norme relative alla definizione di nazione, cittadinanza, identità, soggettività, desiderio, oltre a individuare e proporre modelli e pratiche alternative rispetto alle politiche della globalizzazione e a quell'immagine funesta del come appare oggi. La mediterraneità non esiste in sé, è anche quella degli altri e si delinea per intersezioni tra singolarità diverse. Così come la sua storia nasce da intersezioni, dal «moltiplicare gli sforzi»¹⁴ tra discipline diverse, archeologia, etnografia, folclore, arte, architettura, economia, ecc., altrimenti sarebbe soltanto un

¹¹ Fernand Braudel, *Il Mediterraneo. Lo spazio, la storia, gli uomini e le tradizioni*, Bompiani, Milano, 2014, p. 60.

¹² La nozione di scambio creativo è stata messa a punto dal poeta marocchino Mohamed Bennis, vedi Mohamed Bennis, *idem*.

¹³ Un lungo elenco lo troviamo in Mohammed Bennis, *Ibidem*, p. 15.

¹⁴ Fernand Braudel, *idem*, p. 9.

susseguirsi di vicende nel Mediterraneo. Per altro una modalità di fare storia che abbiamo conosciuto per molto tempo ma che questo mare con le sue testimonianze ha contribuito a soppiantare, perché è «una buona occasione per presentare un 'altro' modo di accostarsi alla storia.»¹⁵ E attraverso questa al presente.

Di questa realtà viva del Mediterraneo ci parlano gli artisti di questa mostra che con le loro opere fanno affrontare i problemi sociali del nostro tempo, rivitalizzare le tradizioni, ripescare suggestioni nella materialità che contraddistingue questo antico bacino, così come riportare all'attenzione la sua artigianalità, il rapporto necessario con il mare e quello intimo e profondo con la sacralità, perché in questa parte di mondo prima sono stati presenti gli dei e successivamente il dio delle tre grandi religioni monoteiste. Non è pensabile raggrupparli sotto un'unica etichetta, non tanto perché le loro pratiche sono differenti o appartengono a diverse generazioni, da quella affermatasi nei primi anni del secondo dopoguerra a quella da poco apparsa sulla scena, ma perché il collante non può essere la sola appartenenza a una stessa area geografica. Se com'è stato detto non esiste il Mediterraneo in sé ma è piuttosto un incontro, una simile definizione sarebbe solo un artificio, un ridurre all'ordinario una nebulosa di visioni e un restringere il loro ruolo a quello di ponti tra culture diverse. Sarebbe, ancora una volta, voler

compiere un viaggio con la valigia del colono in un mare che invece si sottrae a ogni omologazione o nazionalizzazione. Se continuiamo a pensare l'artista come anello di congiunzione tra diverse culture continuiamo paradossalmente a rafforzare l'idea di uno scontro tra culture. L'artista non percorre le rotte dell'artefice che viene da una terra per unire le culture perché come è stato detto nel Mediterraneo le culture si stratificano, si intersecano, danno origine a un'identità comune. E l'identità come dice la poetessa e pittrice libanese Etel Adnan o come ci racconta nei suoi libri lo scrittore Amin Maalouf, è sempre una questione di scelte.

La cartina del Mediterraneo in cui Emilio Isgrò ha cancellato ogni toponimo in un gioco in cui la figura della morfologia del bacino, facilmente riconoscibile, dialoga con i segni astratti della cancellatura rimanda proprio alla necessità di superare ogni frontiera, di costituire un unico luogo in cui è possibile lo scambio e l'incontro. Non una geografia negata ma piuttosto una geografia mentale con cui ci si possa trovare in una stessa patria, che deve essere intesa come terra e mare dei padri, dove si condivide uno stesso gusto per la vita, e dove tutte le sponde hanno lo stesso peso alla formazione di una civiltà.

Una civiltà che talvolta ha assunto i costumi che arrivano da oltre Atlantico, un mare più vasto e smisurato rispetto al nostro, ma che non cede del tutto alla globalizzazione grazie anche a quell'ironia che arriva dalla sapienza greca e poi siciliana come dimostra il video di Mohamed Bourouissa intorno

¹⁵ *Ibidem.*

alle ragazze pom pom della squadra dell'Orlandina Basket di Capo d'Orlando, una piccola città siciliana sulla costa settentrionale.

Qualsiasi intruso passato e recente sembra ben acclimatarsi in Sicilia, come nel Mediterraneo, perché è presente questa vocazione ad assimilare tutto da tutti per poi riproporlo in modo diverso. Un modo di operare che appare assai chiaro tra gli artisti dell'arte astratta, tra i pittori non figurativi che come ebbe a sottolineare Gillo Dorfles agli inizi degli anni Cinquanta parlando più in generale dell'astrazione in Italia scrisse che è «sempre stata vicina allo spirito del Mediterraneo».¹⁶ Un confronto tra l'astrattismo e le civiltà che sul Mediterraneo si sono sviluppate era già stato evocato e ritenuto fondamentale fin dagli anni Trenta da Carlo Belli, l'autore di KN il libro che Kandinsky riteneva essere la "Bibbia dell'astrattismo", perché implicava nuove possibilità formali, sollecitava l'avventura con materiali eterogenei, enfatizzava l'eredità elargita dagli scavi archeologici e dalla mitologia¹⁷. Il Mediterraneo, in Belli, è la possibilità di recuperare la costruzione di un'immagine con elementi naturali, di operare una sintesi senza scivolare nella semplificazione, anzi mantenendone un'autonomia e una chiarezza nelle forme caratteristiche. È ritorno a forme familiari e idee culturali che permettono

di esplorare a fondo la rappresentazione proprio come nelle sculture di Fausto Melotti che con lui condivide i natali, e non solo, nella cittadina alpina di Roverto in Trentino. Melotti è stato un appassionato interprete dell'antica mitologia greca, dei molti culti arcaici del Mediterraneo e il mare esplicitamente o per metonimia torna spesso nelle sue opere. Opere dalla dimensione fortemente poetica, dotate di potenza immaginifica per quel suo stare al limite tra l'astrazione e la figurazione, per quel suo procedere attraverso la modulazione che arriva alla smaterializzazione della forma plastica che è stata definita anche "antiscultura". Una brezza marina di gioia e di vita sembra spirare tra i suoi metalli che con i loro impianti scenici fanno affabulare proprio come le grandi storie che raccontano. Il Mediterraneo per lui è una felicità vitale, fonte inesauribile di possibilità e incontri tra il geometrico e l'organico, tra il duttile e il razionale.

Ancora una volta bisogna procedere con grande prudenza per poter individuare una spirito comune che si origina dal Mediterraneo tra gli esponenti del non figurativo, sia per quanto è stato fin qui detto sia perché la natura dell'arte astratta è sempre difficilmente imbrigliabile, cambia continuamente e a volte anche negli stessi artisti¹⁸. Tuttavia è una rotta che vale la pena di seguire sia per la grande tradizione che viene da Oriente sia perché la Sicilia ha contribuito nel secondo dopoguerra in maniera sostanziale al suo sviluppo in

¹⁶ Gillo Dorfles, "Art Abstrait. Italie 1951", in *Art d'aujourd'hui*, Paris, Janvier, 1952.

¹⁷ Si veda *Carlo Belli e il Mediterraneo*, catalogo della mostra a cura di Giuseppe Appella, Provincia di Taranto, Taranto, 1993.

¹⁸ George Roque, *Che cos'è l'arte astratta?*, Donzelli Editore, Roma, 2004.

Italia. Infatti, la metà dei membri del gruppo Forma 1 che si costituisce a Roma nel 1947 come uno dei movimenti che introducono le esperienze astratte sono provenienti da quest'isola e sono Carla Accardi, Ugo Attardi, Concetto Maugeri, Antonio Sanfilippo e Pietro Consagra, unico scultore del gruppo. Il loro operare nasce intorno alla nozione di segno, al rapporto arbitrario con l'oggetto cui si riferenziano. Accardi e Sanfilippo mettono a punto una sorta di calligrafia privata che ancora una volta occupa una posizione intermedia tra una produzione aleatoria e l'interpretazione controllata del segno. Il porre l'accento sulla scrittura da parte di Carla Accardi ha portato molti critici a parlare di un'influenza della calligrafia araba su di lei¹⁹ perché scrivere è una delle forme del disegno, dimensione che gli occidentali troppo spesso dimenticano. Sia per lei che per Sanfilippo i loro agglomerati sembrano spontanei e dovuti a segni contingenti ma sono il frutto di un atteggiamento estremamente controllato e che niente ha da spartire con le contemporanee esperienze informali. Lo stare dentro una misura, il saper restare all'interno dei limiti, è un carattere che ritroviamo anche nella pittura segnica di esponenti delle generazioni successive come Medhat Shafik, Farid Belkahia e Michele Ciacciofera. L'opera dell'egiziano Shafik si colloca entro la cornice di un astrattismo lirico che certo ha molto in

¹⁹ Michel Tapiès, Pierre Restany, Gillo Dorfles e Carla Lonzi sono tra i critici che hanno evidenziato questo rapporto.

comune con i geroglifici e le antiche scritture ma che deve anche molto agli influssi europei e in modo particolare al segno di Paul Klee, uno degli artisti che è sceso verso sud. La stessa suggestione l'ha subita il pittore marocchino Farid Belkahia durante i suoi viaggi e soggiorni in Europa quando ancora si viaggiava con grande facilità. La sua opera è inscritta su materiali diversi dalla tela come le pelli e il rame, e su queste superfici prende corpo una mitologia delle forme che è espressione di una lingua intima, di segni pre calligrafici e della tradizione popolare. Intrisa dell'arte moderna che è venuta verso di noi dal fondo della coscienza collettiva ma che come nei precedenti sa guardare con attenzione alla calligrafia e alle arti popolari mediterranee, è la pittura di Michele Ciacciofera con le sue forme autonome e decomposte, segni isolati nello spazio dell'opera che dialogano tra loro nelle installazioni ambientali con cui non rinuncia mai a impegnarsi nelle problematiche sociali.

La forza vitale della natura è alla base del lavoro poetico e pittorico della libanese Etel Adnan che costruisce la sua tela attraverso una pennellata senza contesto e dalla grande spontaneità. Il colore è il vero protagonista delle sue opere ed è l'inizio di ogni sua composizione che lei considera sempre astratta perché pari a una rivelazione. Proprio come la parola in poesia altro polo dialettico del suo dare una visione del mondo. Un dare forma al mondo in maniera astratta che non rinuncia ad assumere nella creazione dell'opera quelle abilità artigianali che s'incrociano con i riti e i saperi popolari e che hanno

reso uniche alcune civiltà attraverso la tappezzeria, il ricamo e che oltre ad Adnan sono state assunte da un'altra libanese, Huguette Caland, dall'italiano Alighiero Boetti nelle sue celebri mappe e nel *Presenti* di Gibellina, oltre che nei drappi di Rachid Koraïchi in cui la scrittura torna ad assumere quella fondamentale importanza che ha nell'arte islamica.

Schermo sensibile sono anche le vibranti superfici della scultura di Piero Consagra che si materializzano in una versione frontale dell'opera che così esce dal tradizionale tutto tondo. Il negare la centralità dell'oggetto nello spazio è un modo per riportare la plastica al centro dell'attenzione attraverso la potenza della materia, il gioco di pieni e vuoti che sono frapposti tra loro in un andamento paratattico. Anche per Consagra la dialettica tra la spontaneità e l'artificio, l'irrazionalità e l'esperienza resta il solo modo per raggiungere la verità dell'opera. Dal continuo sovrapporsi dei piani, questa volta in verticale, dallo stratificarsi di blocchi ritagliati che genera spazi interni nascono anche le concrezioni plastiche di Saloua Raouda Choucair. I due appartenenti alla medesima generazione ma con esperienze e storie molto diverse sembrano condividere un operare che produce continuità nella frammentazione e un senso della misura che allo stesso tempo suggerisce un'apertura verso l'infinito. Se Consagra sembra attingere alla tradizione scultorea della grande architettura islamica, la Choucair anche per i suoi soggiorni europei non ignora la grande rivoluzione plastica avvenuta nel Novecento a partire da Brancusi.

Sebbene, come detto, sia arduo sostenere una linea comune tra tutti gli artisti che nel Mediterraneo hanno affrontato una linea aniconica non bisogna per questo rinunciare a riconoscere che in ciascuno di loro è presente la nozione di limite, dello stare dentro una contraddizione dialettica in cui i contrari si equilibrano. È una visione che punta a rivalutare il ragionevole in opposizione al razionale, in cui vita e natura sono più forti delle scienze e della geometria, in cui l'esperienza umana riacquista una posizione universale. Un modo diverso di vivere l'avventura prometeica della modernità che si è dimenticata che gli dei erano molti con il risultato di seguirne uno solo. Il loro è un modo di stare sulle rive del Mediterraneo, senza coltivarne la nostalgia per l'antica saggezza, ma piuttosto continuando a solcare delle rotte evitando gli scogli e i cattivi flutti di un incerto avvenire. Alberto Camus con il suo pensiero meridiano già riconosceva questa possibilità all'artista di rifare il grande mare così come a questa grande responsabilità per il superamento di ogni frontiera chiama il poeta marocchino Mohammed Bennis: «È la voce degli artisti e degli intellettuali che potrebbero difendere, ancora una volta, il senso aperto del Mediterraneo futuro, plurale e armonioso.» La mostra "Nel Mezzo del Mezzo" è l'occasione per farla nuovamente ascoltare.

Marco Bazzini

Mediterraneo: teatro di paradossi

“In mezzo del mezzo” è un’espressione inconsueta, ridondante, che ci invita comunque a percepire e pensare il Mediterraneo andando oltre i limiti della toponomastica, al di là dei luoghi e della geografia. In un mondo ormai privo di un vero centro per eccesso di centri, in cui tutto è centro ma nello stesso tempo anche periferia, vogliamo incoraggiare una riflessione sulla duplice centralità del Mediterraneo nello sviluppo della cultura occidentale e nell’eredità che ci ha lasciato. Per poter avviare una tale riflessione dobbiamo però abbandonare nostalgie e falsi miti. Noi cittadini del Sud Europa viviamo spesso situazioni irritanti in cui siamo messi a confronto con il presunto rigore e l’austerità dei nostri concittadini del nord. Nello stesso tempo, dall’altro sud, dal Nord Africa, continuiamo a ricevere immagini e resoconti che ci parlano di sottomissione, esclusione, sopravvivenza, illusione, ribellione, bisogno, desiderio. Cominciamo dunque con una prima serie di interrogativi: è possibile che il nostro mare interno, che rappresentò un tempo il centro della metà dell’universo, stia diventando – se non è già diventato – una frontiera, un vuoto, un ostacolo

invece che un vincolo? L’idea dell’arcipelago non è forse uno dei fondamenti dell’unità europea? Perché ci perdiamo cercando di tracciare dei confini quando invece potremmo raccogliere i frutti dell’ampiezza delle nostre rive?

L’esposizione che si tiene in questi giorni in alcune importanti sedi e istituti del centro della città di Palermo è ispirata alla situazione geografica della Sicilia in quanto centro cartesiano di un continente liquido, formato dal Mediterraneo e che funge da nesso tra Europa, Africa e Medio Oriente. Il nostro intento è avvalerci dell’arte contemporanea come barometro del cambiamento della nostra epoca. L’arte non solo constata le condizioni in cui si verifica il cambio, ma ne intuisce anche il significato, attribuendo un nome alle nuove realtà. L’arte prodotta dalla seconda metà del ‘900 ci permette di comprendere come gli artisti provenienti dalle sponde di questo continente liquido si interrogano su concetti come l’insularità e la continentalità. In effetti, al di là delle contingenze geografiche, l’esposizione raccoglie le voci di alcuni

artisti che ci invitano a rivedere il concetto di appartenenza e, per opposizione, dei suoi contrari: l'esclusione, la discriminazione, la disgregazione. Ci incoraggiano a conoscere meglio il passato per poter immaginare un futuro che ha bisogno di unità, un futuro che possa controbilanciare le forze centrifughe che gravano sui cittadini europei, imposte da debiti e austerità. Ripensare la storia grazie all'arte ha uno scopo fondamentale: la consapevolezza che il mondo può essere diverso, che può avere un altro ordine interno e che spetta a noi individui, e non alle circostanze, decidere del nostro destino.

È in questo senso che cercherò di mettere in relazione le motivazioni alla base di "Nel Mezzo del Mezzo" con una riflessione su un insieme di paradossi di cui è teatro il mare Mediterraneo. Fenomeni quali i flussi turistici, con le loro conseguenze, e le continue ondate migratorie che arrivano entrambi sulle coste del Sud Europa, confluiscono in questo ambito geografico che definivo poco fa "continente liquido". Il mare non deve essere un'interruzione, ma un altro tipo di continuità, anche se è difficile trovare i termini giusti per dare un nome a ciò che si muove e fluisce costantemente.

Ricordo, da bambino, le gite organizzate dagli insegnanti per visitare monumenti e luoghi rappresentativi della storia del nostro piccolo mondo. Nella minuscola isola di Ibiza, dove sono nato e cresciuto, gli spostamenti erano brevi, eppure, poiché non conoscevamo le dimensioni del continente, ci sembravano

interminabili: per andare e tornare si impiegava un giorno intero. Dovunque andassi, c'era sempre un momento della giornata in cui vedevi il mare. Uno dei ricordi più vividi che mi sono rimasti di queste gite d'istruzione, che ci sembravano vere e proprie feste, è quello della visita al Museo Archeologico di Puig des Molins, nelle vicinanze delle mura del XVI secolo che proteggono l'acropoli e che fu costruito nell'area di una delle più importanti necropoli fenicie. Nella "montagna dei mulini" erano scavati dappertutto tunnel e gallerie e noi ragazzi potevamo addentrarci nei tanti ipogei dove, in epoche remote, venivano sepolti gli appartenenti ai ceti più abbienti. Ci veniva spiegato che i fenici erano maestri nel marketing. Infatti, rendendosi conto che sull'isola non esisteva alcun animale che potesse uccidere gli esseri umani con il morso, gli artigli o il pungiglione, sparsero la voce che l'isola era protetta dagli dei e i ricchi della regione mediterranea pagavano somme considerevoli per essere sepolti in questo promontorio soleggiato, oggi una delle isole più famose dell'"universo" mediterraneo per la piacevolezza e la bella vita che offre. Nel museo, di conseguenza, sono custoditi oggetti votivi provenienti dal Medio Oriente: gioielli, sarcofaghi, uova di struzzo decorate o scarabei egizi. A quanto sembra, il nome stesso dell'isola rivela una familiarità con il dio Bes, anche se era la divinità Tanit, versione punica di Astarte, la vera protettrice dell'isola. Questa padronanza del marketing arcaico portò i fenici ad inondare il Mediterraneo di ceramiche prodotte a base di terra di Ibiza: erano stati appena

inventati i “souvenirs”. Purtroppo ci restano solo alcune epigrafi che ci raccontano poco, o quasi niente, degli inventori dell’alfabeto occidentale, audaci navigatori, abili mercanti e grandi operatori commerciali. A modo loro, i fenici realizzarono le prime forme di globalizzazione, prima di essere cancellati dalla storia dai romani e dai loro successori nel corso dei secoli. Anche la Sicilia, isola-continente, accolse numerose popolazioni che ne segnarono i diversi periodi storici. Gli strati di queste culture materiali si sono depositati perché potessimo oggi ritrovarli insieme con i miti e i rituali e con tutto ciò che forma la cultura intangibile di un luogo. Sull’asse della Sicilia sembrano ruotare le varie rive del continente liquido, dal Medio Oriente al Maghreb e dalla vecchia Europa al Nord Africa. L’artista siciliana Gabriella Ciancimino è autrice di un’opera realizzata appositamente per questa esposizione, intitolata *Le Stanze dello Scirocco*, che si riferisce ad una tipologia architettonica tipica delle case dell’aristocrazia siciliana. Queste “stanze dello scirocco” erano scavate nel sottosuolo e utilizzavano un sistema di refrigerazione idraulica di origine araba (el Qanat). Le stanze erano utilizzate per trovare riparo dai venti torridi e umidi dell’estate, ma nell’opera di Ciancimino diventano la metafora di una “zona libera” per riflettere sulle dinamiche dell’adattamento, dell’interazione e dell’auto organizzazione nei flussi migratori di uomini e piante. L’artista ricostruisce, sotto forma di progetto collaborativo, un grande murale in cui combina varie tecniche per formare un collage narrativo. Giornalista e attivista

culturale, Gabriella Ciancimino fonda la sua opera su una ricerca intorno al concetto di un’ identità nata dall’unione delle culture, come si desume dallo studio della stessa società siciliana.

Alla mia memoria del Mediterraneo è legato anche il fenomeno del turismo, che ha trasformato comunità basate su un’economia di pura sussistenza in potenziali (o effettivi) nuovi ricchi. Le maree umane che comparivano e sparivano con le stagioni, trasformando un luogo discreto e abbastanza noioso in un laboratorio di rapporti umani e in museo degli orrori dell’estetica, si sono regolarizzate negli anni ’70 per poi crescere esponenzialmente dalla fine degli anni ’80. Con l’avvicinarsi della fine del XX secolo, l’industria turistica diventava, nei paesi dell’Europa del sud, la principale forza motrice di un’economia che fino ad allora era stata un’economia di sussistenza, basata sull’agricoltura e sulla pesca.

L’«industrializzazione del piacere», come Yves Michaud¹ definisce il fenomeno del turismo contemporaneo, ha trasformato l’economia dell’esperienza in una delle attività più potenti che esistono oggi al mondo. Il Mediterraneo, solcato un tempo da pesanti navi cariche di merci, è diventato, nel corso della seconda metà del ’900, un grande parco a tema: il legame tra archeologia, cultura e patrimonio intangibile da una parte (pensiamo alla dieta mediterranea) e,

¹ Michaud, Yves, *Ibiza, Mon Amour. Essai sur l’industrialisation du plaisir* Nil, Paris 2012. Vedere anche *Le nouveau luxe: Expériences, arrogance, authenticité*. Stock, Paris, 2013.

dall'altra, l'accessibilità e il clima, hanno prodotto una realtà le cui attrattive sono insuperabili. Solo i recenti attentati sulla spiaggia di Kantaoui, in Tunisia, ci hanno messo in allerta riguardo la fragilità di questi paradisi terrestri. La geografia del divertimento, come tante altre cose, non è suddivisa in modo omogeneo tra il nord e il sud né tra l'est e l'ovest. Ciò che prima faceva il commercio (le successive guerre e colonizzazioni), lo scambio di oggetti, idee, simboli, lingue e geni, oggi è prodotto dal turismo, i cui scambi, tuttavia, non sono così netti e definiti². Mentre l'industria del turismo ci dimostra che le frontiere possono essere permeabili e felicemente produttive, l'immigrazione ci dice il contrario: rigide misure di sicurezza che non riescono a frenare l'avanzata dei flussi ma le cui immagini restano impresse nelle nostre menti ed esacerbano la sensazione di una minaccia che pesa su di "noi" da parte "loro", un'entità indifferenziata, non individualizzata (l'identità del migrante è collettiva e molto difficilmente diventerà unica e individuale). Come scrive Lucy Lippard nell'opera sopra citata: «For the most part we see travel as escape, getting away, going somewhere "else" – often inhabited by "others" whose dissimilarities will be exaggerated or

exoticized, and whose similarities will be dismissed or hidden, although for them, "somewhere else" is home. (...) immigrants and internally displaced are rarely asked how they see their surroundings»³.

Poche azioni riescono a suscitare sentimenti di appartenenza (noi) e di esclusione (loro) come i migranti che, dal Sud del Mediterraneo, affrontano la traversata per raggiungere il suolo europeo. La collettività – secondo Marc Augé⁴ –, è segnata dalla necessità di proteggere il "nostro" spazio da coloro i quali, dall'esterno, vogliono dividerlo con noi. Per i latini, i barbari, la minaccia incivile e portatrice di violenza, venivano dal nord. Il freddo dei venti invernali era sinonimo di pericolo e minaccia. Per gli europei contemporanei, la minaccia proviene dal sud. Mar Negro, opera dell'artista andaluso Carlos Aires, per i materiali utilizzati e i riferimenti estetici, esprime un'ironia quasi oscena. Aires ha chiesto ad alcuni falegnami di realizzare un parquet nel quale le liste di legno si uniscono a forma di spina di pesce con il legno delle carrette del mare utilizzate dagli immigranti che dal nord del Marocco arrivano sulle coste del sud della Spagna. Emblema della precarietà del viaggio e della sicurezza e comodità

² La critica d'arte statunitense Lucy L. Lippard è autrice di una delle monografie più brillanti sul rapporto tra turismo, cultura e concetto di luogo dalla prospettiva dell'arte contemporanea. Il suo libro *On The Beaten Track. Tourism, Art and Place*, The New Press, New York, 1999 rappresenta un eccellente contributo allo studio di questi fenomeni. Vedere anche D. McCannell, *The Tourist. A New History of the Leisure Class*, University of California Press, 1976, 1999.

³ L. Lippard, *Ibid*, p. 2.

⁴ «Nous envisagerons tout d'abord la notion de culture, si vous le voulez bien, à partir des tensions dont elle procède. J'en distinguerai trois: la tension entre collectivité et individu, la tension entre intérieur et extérieur et a tension entre passé et présent» M. Augé, *Culture et déplacement en Université de Tous les Savoirs* Ed. Odile Jacob, 2001 p. 60.

della casa borghese, Mar Negro è un ossimoro che condensa la fragilità della vita nelle condizioni della precarietà delle traversate, nelle intemperie del mare, contro le condizioni di una vita ultra protetta e regolata.

Il movimento stagionale delle persone, in cerca dell'eccezionale di una vacanza ha, nel Mediterraneo, un correlativo molto lontano dalla ricerca dei piaceri o dalla soddisfazione dei rituali estivi. Le ondate di emigrazione che dal nord Africa portano tante persone verso le coste del sud Europa, soprattutto dell'Italia e della Spagna, producono immagini in forte contrasto con quelle prodotte dall'industria del piacere, il turismo. Sono immagini dantesche, che trasmettono la disperazione di tante persone che tentano di raggiungere un mondo migliore, di fuggire dai conflitti che devastano i loro luoghi di origine. È proprio l'opera di Marcella Vanzo quella che illustra con maggiore precisione la disparità di condizioni in cui turisti e migranti effettuano i loro viaggi. Eppure, paradossalmente, le motivazioni che li spingono al viaggio sono identiche: la necessità di sfuggire alla realtà in cui vivono. Marcella Vanzo concilia esteticamente ed esteticamente antitetici ma che coincidono oscenamente nelle ragioni che li motivano e li spiegano.

I mezzi di comunicazione ci informano ormai solo degli avvenimenti più violenti, che coinvolgono morti o grandi numeri, nuovi primati. Conosciamo le rotte dalla Siria o dal Medio Oriente per chi fugge dalla guerra, che dall'Africa centrale, portano alle coste del Marocco, della Tunisia e soprattutto della Libia. È uno

dei tratti più cruciali del lungo viaggio che li porterà all'altra sponda del piccolo mare Mediterraneo, dove li attendono le delizie di "questo" mondo. Il turista è un cliente con tutti i suoi privilegi; il migrante invece può addirittura avere meno diritti di un rifugiato e spesso diventa o è trattato da prigioniero. Un contingente di popolazione sembra voler dirigersi al nord; un altro procede ogni estate alla sua rituale migrazione verso sud. Si incontrano nel mezzo, su sponde che non sono frontiere fisse ma piuttosto linee mobili che si delineano e svaniscono costantemente e che hanno nome solo sulla superficie solida, sulla terra. Miquel Bassols, nel suo saggio sull'opera di Sigalit Landau, recupera proprio la distinzione di Lacan⁵ tra frontiera e litorale, una convenzione che separa e una che è intersezione grammaticale: «If the frontier follows the logic of meaning, which traces symbolic frontiers, the shore follows the logic of letters. The littoral is literal, a place of inscription in the real of the body. At a shore, a whole dominion has a frontier with no possible passage to the Other side, because there is no Other side which one can actually identify.(..) A frontier, meanwhile, as well as demarcating two dominions, presupposes that passage from One to the Other is possible»⁶. Nel video *Azkelon*, Landau ci mostra, a volo d'uccello, tre giovani uomini che

⁵ Jacques Lacan, *Liturerre, Autres Ecrits*, Paris, Editions du Seuil, 2001.

⁶ Miquel Bassols, *Sigalit Landau, or Art of the Shore (A Bridge Between Poetics and Politics)*, MACBA, Barcelona, 2015 p.105.

eseguono una serie di azioni coordinate, tra gioco, rituale, danza e competizione. *Azkelon* è la contrazione tra il nome di Gaza (Azza in ebraico) e Ashkelon, villaggio israeliano vicino al limite della fascia, probabilmente una delle postazioni di frontiera di maggiore instabilità. Il gioco-rituale-competizione prevede che ogni giocatore lanci un coltello sulla sabbia e, a partire da questa posizione, tracci nuove linee di confine cancellando o annullando quelle precedentemente tracciate dai compagni / avversari. Trasformare un conflitto di confine, dunque territoriale, in un gioco può sembrare frivolo, ma i giochi e l'ingenuità infantile potrebbero forse contrapporsi agli esercizi di quel machismo guerresco che è all'origine di ogni conflitto armato. L'artista palestinese Taysir Batniji ci offre, nelle sue opere *Transit* e *Transit 2*, una prospettiva scevra di qualsiasi metafora. Realizzate nella regione di confine di Rafah, che unisce la fascia di Gaza al territorio egiziano, queste opere testimoniano della condizione dei palestinesi tra i cui diritti non è inclusa la libera circolazione. L'attesa per attraversare questo posto di frontiera può protrarsi per giorni interi. Le opere ci presentano alcune fotografie "rubate" – è proibito filmare le aree di frontiera – accompagnate da disegni in cui l'artista cerca di ricostruire le immagini custodite nella memoria di queste attese dilatate. La frontiera si presenta qui come un imbuto temporale, una parentesi nello spazio ed un purgatorio militarizzato.

Tracciare nuove frontiere e salvarle – in quanto metafora di una pelle collettiva che deve proteggere

l'organismo da agenti patogeni esterni – trasforma il migrante in un virus, in una minaccia potenziale. Egli stesso e ciò che trasporta possono essere nocivi. Risulta evidente che frontiera e conflitto formano una coppia fin troppo solida e universale: la frontiera è la perfetta espressione del conflitto; senza quest'ultimo non c'è necessità di separare, di isolare...

Che il Mediterraneo non sia più soltanto una spiaggia sulla quale mezza Europa si riversa per soddisfare la sua stagionale esigenza di riposo contrattuale o la scenografia degli ultimi capitoli di una vita agiata, per diventare una frontiera da entrambi i lati della quale si respira la paura, è un fatto. Dagli anni '80, gli schemi delle migrazioni nel contesto nord e sud del Mediterraneo sono sensibilmente cambiati. Gli "osservatori" dell'immigrazione forniranno cifre e resoconti (di chi sopravvive) e si partoriranno strategie per tentare di evitare l'aumento dei decessi durante le traversate⁷. La polizia spagnola, doverosamente assecondata dall'apparato europeo di vigilanza, ha perfezionato lo stratagemma delle barriere che "proteggono" l'enclave spagnola di Ceuta e Melilla, ultima colonia europea nel territorio nord africano, almeno stando a quanto ritiene il Marocco. Durante i mesi invernali del 2014 e all'inizio del 2015 in quest'area si sono viste scene da inferno dantesco, in cui numerosi migranti

⁷ Nel maggio 2015 sono morte in mare circa 13.000 persone; un totale di 28.000 sono riuscite a raggiungere una destinazione sulla riva nord del Mediterraneo, più del doppio rispetto all'intero

subsahariani, organizzati in gruppi ben coordinati, cercavano di oltrepassare i recinti precedentemente dotati dalla polizia di nuovi strati di filo spinato nella parte superiore. Tra i boschi vicini ai recinti è sorta una vera e propria popolazione galleggiante, il cui futuro sarà l'annegamento in mare o la mutilazione nei continui assalti alle barriere protettive che l'Europa ha innalzato sul suolo africano.

Dalla fine dell'800, ma soprattutto nella prima metà del '900, le mire colonialiste dei principali paesi europei si rivolgono al Nord Africa e al Medio Oriente. La storia coloniale moderna, relativa a paesi vicini, è una delle pagine più occulte della nostra coscienza. I discorsi post colonialistici o sulla moderna decolonizzazione, sui fenomeni del meticciato e delle culture ibride⁸ sembrano essere stati confinati al mondo anglosassone. Dei nostri vicini del sud, un tempo sottomessi dai nostri sistemi amministrativi, penali e culturali, conosciamo soltanto l'esotismo e il presunto pericolo che rappresentano. È una paura figlia dell'ignoranza. Kader Attia, artista francese di origine algerina sintetizza nella propria opera l'ipotesi di un vincolo quasi terapeutico basato su elementi riappropriati, che possono conciliare le condizioni delle culture tradizionali, autoctone, arcaiche, con i simboli di una modernità importata con la violenza. I suoi liuti, in apparenza tradizionali, dalla parte opposta mostrano

⁸ Vedere N. García Canclini, *Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Grijalbo, México, 1989.

una cassa di risonanza fatta con un casco dell'esercito coloniale francese. La brutalità della colonizzazione può, nonostante tutto, dare vita a una musica universale.

I flussi turistici circolano in senso inverso e attraverso percorsi che la legalità del capitalismo trasforma in sentieri piacevoli e colmi di attenzioni. Le navi da crociera che solcano il Mediterraneo, collegando i porti più in voga e le rotte aeree che distribuiscono gruppi di migranti temporanei ad est e ad ovest delle coste settentrionali del nostro mare, si formano immagini schizofreniche di società disarmoniche: l'industria turistica si muove secondo un ritmo opposto a quello delle macabre e disperate coreografie delle migrazioni clandestine e ci pone di fronte ad una dicotomia politica nella relazione con i nostri vicini. La stessa logica con cui incoraggiamo l'evoluzione (o l'involuzione) dei sistemi di governo democratici ci porta a considerare l'organizzazione di forze militari per respingere i loro tentativi di entrare nei nostri territori. La motivazione economica delle migrazioni degli ultimi 30 anni ha lasciato il passo a ragioni più complesse e drammatiche, tra le quali la salvaguardia della propria vita, la fuga dalle guerre, religiose o territoriali, che devastano diverse regioni dell'Africa e del Medio Oriente. Nella primavera del 2015, la chiusura delle frontiere turche ha spinto numerosi rifugiati a percorrere la riva nord del continente africano per tentare poi di raggiungere l'Europa dalle coste libiche. Migrante e rifugiato si equivalgono nel teatro della fuga e nel commercio della sopravvivenza. L'ondata di caldo che ci attanaglia non

impedirà alle rotte dei vacanzieri di correre in parallelo con le rotte della salvezza e della speranza. Un'altra cosa è, invece, che nel nostro caro Vecchio Continente, sappiamo gestire una realtà che un tempo ci definì come comunità e che adesso guardiamo con timore.

Bartomeu Mari