

The Performing Arts and Architecture

Edited by Paolo Furia, Serena Massimo, Rita Messori and Federico Vercellone

The increasing centrality conferred to the performative character of artistic practices, , their ability to involve spectators directly and pervasively (Dixon 2007), imbues the relationship between architecture, the performing arts, and the spectator's experience with a relevance that is worthy of further investigation. Noteworthy, for example, is the role played by digital technologies – “liquid architectures” (Novak 1991) – which contribute to the creation of interactive performing spaces that intensify the participatory and immersive nature of performances. The sharing of the scenic space by spectators and performers is, in fact, essential for the co-production of a common energy which acts as a “transforming force” and thereby opens up the shared experience of discovering oneself and the other as a union of the body and the mind (Fischer-Lichte 2004).

The critique of the traditional conception of scenic space – which began in the second half of the twentieth century – and the establishment of a new relationship with the natural and urban environment are decisive for overcoming the distinction between performers and spectators. The identification of the scenic space as a “metonymic” space, i.e. a *continuum* of the real (Lehmann 1999), and the choice of urban spaces – streets, factories, dumps, prisons ... – as places for artistic performances, make architecture a key element of the spectator's experience. This identification supports the broader goal of replacing the idea of space as a mere background of social action with that of an implicit and circumstantial dimension of action (Casey 1997). As “guests of the same space” (*Ibid.*), spectators and performers are actors in the reactivation of artistic spaces, a reactivation that in turn results from the influence exerted on them by architectural spaces, which, by leaving their impression on performers and spectators in the form of “corpography” (Martínez Sánchez 2021), solicit the latter explore new ways of movement, expression, and interaction. Of course, particularly in the case of abandoned spaces, the performing arts also overcome the paralysis of social action that marks ruin (Simmel 1911) and that is somewhat perpetuated by “ruin porn aesthetics” (Siobhan 2018). Thus, the performance prefigures possible reinterpretations of space in the direction of a possible habitation, which remains the embodied destination of building (Heidegger 1951, Ricoeur 2016).

Performers' and spectators' bodily, affective, and dynamic experiences of architectonic spaces thus reactivate the affective and performative nature of architecture. By hosting bodily actions that, in a performative way, give continuity to the bodily process involved in the construction of these same architectonic spaces, architecture itself appears as a performing art (Gomez 2003). This call therefore aims to address the connections between architecture and the performing arts in its various aspects and from multiple points of view. Some of the topics that may be discussed are:

- The relationship between performance and representation. Performance is usually considered to be an aesthetic practice involving both artists and spectators in the here and now. While representational approaches in aesthetics emphasize the role of sight over the other senses and lead to the hypostatization of an observational subject detached from its surroundings (Berleant 1991), a stronger focus on practices leads to the exaltation of the multisensorial, embodied, and immersive character of aesthetic experience. Both landscapes and urban environments are considered differently in representational and non-representational approaches. Moreover, in the last twenty years one can note a growing interest in non-representational approaches in both human geography (Thrift 2007) and architecture (Kozlowski 2020). It has been maintained that representation and practices should not be contraposed, as representations of space play a key role in planning and building and help to shape the meanings of practices themselves (Lorimer 2005). Papers should address issues regarding how the performative turn has transformed both the theory and the practice of architecture, and how representational and non-representational elements are intermingled in contemporary architectural practices.
- The performing arts and public art. An emblematic example of the synergy between the performativity of architecture and the performativity of the performing arts is the impact of performances based on the direct involvement of the local area and its inhabitants. By offering a participatory collective experience,

such performances connect the private to the public sphere – a form of “communing” (Chatterton 2010) – in order to transform the public space into a “common” space (Gurney 2015) whose activation and reconnection is carried out by the users themselves (Mitrache 2012). This explains the involvement of the performing arts in urban regeneration projects thanks to their ability, on the one hand, to convey and thereby enhance the performative action of architectural contexts and, on the other hand, to inspire architectural design itself (Sieni 2021). By acting itself as a “performer” (Rufford 2019), architecture offers – also in an experimental way (Jackson 2011) – spaces that simultaneously welcome a “community” of performative actions and artistic practices, thus strengthening the link between the latter and everyday life and enhancing their social function. Examples of this include the Pistoletto Foundation (Biella) and Centquatre#104 (Paris). Papers should explore how the performativity of architecture and of the performing arts interact, and how their mutual influence contributes to the social function of art.

- The performing arts and the ecological question. Far from being a place where norms about how to build, live, and “act” space are merely prescribed, architecture is a performative practice that explores new artistic and behavioural practices within and beyond its boundaries (Rufford 2019). Site-specific architectural works and site-specific performances leverage this aspect, exhibiting the continuity and mutual influence between environment, architecture, and corporeality, which leads to the realisation of a “performative ecology” of the subject (Giannetti, Stewart 2005). Thus, a peculiar declination of the relationship between art and nature and between aesthetics and ethics – which are investigated by environmental aesthetics and in particular by ecological aesthetics (Toadvine 2010) – emerges. It follows an enhancement of the dialogue between the performing arts and the principles of ecological design (Fried, May 1992) and of “deep ecology” (Næss 1973, Perruchon 2021), in the direction of a “sustainable turn” in the performing arts and the overcoming of the dualism between subject and object, nature and culture. Crucial, in this regard, is the introduction of the notion of performativity within the debate on “material agency” (Latour 1993, 1999, 2003, Cole & Bennett 2010, Brown 1998, Gell 1998), which allows it to interpret the relationship between human and non-human entities as a relationship of mutual constitution (Dalmasso 2020). We will accept papers that address the issue of performativity in the interaction between corporeality, architecture, and environment, focusing on how the performing arts lead us to rethink the relationship between art and nature, aesthetics and ethics, through their questioning of the dualistic conception of the relationship between subject and object.

Deadline for submission: 15 aprile 2023

Expected Release: July 2023

Number of characters: between 25, 000 and 40, 000.

Submissions must be sent to:

Paolo Furia (paolo.furia@unito.it)

Serena Massimo (massimoserena@gmail.com)

Itinera, 25(2023)

Arti performative e architettura

A cura di Paolo Furia, Serena Massimo, Rita Messori e Federico Vercellone

L'indagine del rapporto tra architettura, arti performative e fruizione delle performances artistiche è particolarmente rilevante alla luce della crescente centralità conferita alla performatività delle pratiche artistiche, segnatamente alla capacità di coinvolgere in modo diretto e pervasivo gli spettatori (Dixon 2007). Cruciale, a questo proposito, è il contributo delle tecnologie digitali – “architetture liquide” (Novak 1991) – alla creazione di spazi performativi interattivi che intensificano la natura partecipativa e immersiva delle performances. La condivisione dello spazio scenico da parte di spettatori e performers è infatti indispensabile per la coproduzione di un'energia che, agendo come “forza trasformatrice”, schiude all'esperienza condivisa di scoperta di sé e dell'altro come unione di corpo e mente (Fischer-Lichte 2004).

Decisiva nel superamento della distinzione tra performers e spettatori è la messa in discussione della concezione tradizionale di spazio scenico e l'instaurazione di un rapporto inedito con l'ambiente naturale e urbano a partire dalla seconda metà del Novecento. L'individuazione, nello spazio scenico, di uno spazio “metonimico” inteso come un *continuum* del reale (Lehmann 1999), e l'elezione degli spazi urbani – strade, fabbriche, discariche, prigioni... – come luoghi di performances artistiche, rendono l'architettura un elemento chiave del processo fruitivo. Si tratta di superare una concezione di spazio come mero sfondo dell'azione sociale a spazio come dimensione implicata e circostanziante dell'azione (Casey 1997). “Ospiti di uno stesso spazio” (*Ibid.*), spettatori e performers operano una riattivazione degli spazi artistici, riattivazione che risulta a sua volta dall'influenza esercitata su di essi dagli spazi architettonici, che conferiscono la loro impronta – in forma di “corpografia” (Martínez Sánchez 2021) – a performers e spettatori inducendoli a scoprire modalità inedite di movimento, di espressione e di interazione. Naturalmente, soprattutto nel caso degli spazi abbandonati, le arti performative aprono anche alla possibilità di superare quella paralisi dell'azione sociale che contraddistingue la rovina (Simmel 1911), in qualche modo perpetuata dall'estetica del *ruin porn* (Siobhan 2018). La performance prelude dunque a possibili reinterpretazioni dello spazio nella direzione di un abitare possibile, che rimane la destinazione incarnata del costruire (Heidegger 1951, Ricoeur 2016).

L'esperienza corporea, affettiva e dinamica degli spazi architettonici da parte di performers e spettatori riattiva dunque la natura affettiva e performativa dell'architettura (Pallasmaa 2005), che appare essa stessa come un'arte performativa (Gomez 2013) che trae la sua vitalità dall'ospitare azioni corporee che, in modo performativo, si pongono in continuità con i processi corporei coinvolti nella costruzione degli spazi architettonici. La call si pone l'obiettivo di indagare il rapporto tra architettura e arti performative sotto diversi aspetti e punti di vista. Alcuni degli argomenti che possono essere toccati sono indicati di seguito:

- La relazione tra performance e rappresentazione. La performance è normalmente considerata una pratica estetica che coinvolge artisti e spettatori nel qui ed ora dell'evento artistico. Mentre gli approcci rappresentazionali in estetica danno maggior risalto alla vista che agli altri sensi e conducono a ipostatizzare un soggetto osservatore separato dai suoi dintorni (Berleant 1991), un più forte accento sulle pratiche porta all'esaltazione del carattere multisensoriale, incarnato e immersivo dell'esperienza estetica. Tanto i paesaggi quanto gli ambienti urbani sono considerati diversamente negli approcci rappresentazionali e non-rappresentazionali. Inoltre, negli ultimi vent'anni è possibile riscontrare un interesse crescente per approcci non-rappresentazionali tanto in geografia umana (Thrift 2007) quanto in architettura (Kozlowski 2020). Si è comunque sostenuto che rappresentazioni e pratiche non dovrebbero essere contrapposte, dal momento che le rappresentazioni dello spazio giocano un ruolo centrale nella pianificazione e nella costruzione, contribuendo a dar forma ai significati delle pratiche medesime (Lorimer 2005). I papers proposti possono indagare questioni come: in che modo il *performative turn* abbia condizionato tanto la teoria quanto la pratica architettonica e come elementi rappresentazionali e non-rappresentazionali siano mescolati nelle pratiche architettoniche contemporanee.
- Arti performative e arte pubblica. Un esempio emblematico della sinergia tra performatività dell'architettura e performatività delle arti di scena è costituito dall'impatto suscitato da performances basate sul coinvolgimento diretto del territorio e dei suoi abitanti. Nell'offrire un'esperienza collettiva partecipata, tali performances fungono da anello di congiunzione tra il privato e il pubblico – una forma di “commoning” (Chatterton 2010) – capace di trasformare lo spazio pubblico in spazio “comune” (Gurney 2015) la cui attivazione e riconnessione viene operata da parte dei fruitori stessi (Mitrache 2012). Si spiega

così il coinvolgimento delle arti performative in progetti di rigenerazione urbana grazie alla loro capacità da un lato di valorizzare, veicolandola, l'azione performativa dei contesti architettonici e, dall'altro lato, di ispirare la progettazione architettonica stessa (Sieni 2021). Agendo essa stessa come un "performer" (Rufford 2019), l'architettura offre – anche secondo modalità sperimentali (Jackson 2011) – spazi che accolgono, simultaneamente, azioni performative "comunitarie" e prassi artistiche, rinsaldando il legame tra queste ultime e la vita quotidiana ed esaltandone la funzione sociale. Esempi: Fondazione Pistoletto (Biella), Centquarree#104 (Paris).

- **Arti performative e questione ecologica:** lungi dal porsi come luogo di prescrizione di pratiche normative circa il modo di costruire, vivere, e "agire" lo spazio, l'architettura è una pratica "performativa" di esplorazione di prassi artistiche e comportamentali inedite dentro e fuori i suoi confini (Rufford 2019). Opere architettoniche site-specific e performances site-specific fanno leva su tale aspetto, mettendo in scena la continuità e l'influenza reciproca tra ambiente, architettura e corporeità, realizzando una "ecologia performata" del soggetto (Giannetti, Stewart 2005). Si assiste così a una declinazione peculiare del rapporto tra arte e natura e tra estetica ed etica sondato dall'estetica ambientale e, in particolare, dall'estetica ecologica (Toadvine 2010). Tale nesso è altresì centrale nel dialogo tra le arti performative e i principi dell'*ecological design* (Fried, May 1992) e dell'"ecologia profonda" (Næss 1973, Perruchon 2021) nella direzione di una "svolta sostenibile" delle arti performative e del superamento del dualismo tra soggetto-oggetto, natura-cultura. Cruciale, a tale proposito, è l'introduzione della nozione di performatività all'interno il dibattito circa la "material agency" (Latour 1993, 1999, 2003, Cole & Bennett 2010, Brown 1998, Gell 1998), che consente di delineare il rapporto tra enti umani ed enti non umani come un rapporto di costituzione reciproca (Dalmasso 2020).

Deadline for submission: 15 aprile 2023

Expected Release: July 2023

Number of characters: between 25, 000 and 40, 000.

Submissions must be sent to:

Paolo Furia (paolo.furia@unito.it)

Serena Massimo (massimoserenak@gmail.com)

Itinera, 25(2023)

Les arts performatifs et l'architecture

sous la direction de Paolo Furia, Serena Massimo, Rita Messori et Federico Vercellone

La centralité croissante conférée au caractère performatif des pratiques artistiques, à savoir leur capacité à impliquer les spectateurs de manière directe et omniprésente (Dixon 2007), confère à la relation entre l'architecture, les arts performatifs et l'expérience du spectateur une pertinence qui mérite d'être approfondie. Il convient de noter, par exemple, le rôle joué par les technologies numériques - " architectures liquides " (Novak 1991) - qui contribuent à la création d'espaces scéniques interactifs qui intensifient la nature participative et immersive des spectacles. Le partage de l'espace scénique entre spectateurs et interprètes est en effet essentiel

à la coproduction d'une énergie commune qui agit comme une "force transformatrice" et ouvre ainsi l'expérience partagée de la découverte de soi et de l'autre comme une union du corps et de l'esprit (Fischer-Lichte 2004).

La critique de la conception traditionnelle de l'espace scénique - qui a débuté dans la seconde moitié du XXe siècle - et l'établissement d'une nouvelle relation avec l'environnement naturel et urbain sont décisifs pour dépasser la distinction entre interprètes et spectateurs. L'identification de l'espace scénique comme un espace "métonymique", c'est-à-dire un continuum du réel (Lehmann 1999), et le choix des espaces urbains - rues, usines, décharges, prisons...- comme lieux de performances artistiques, font de l'architecture un élément clé de l'expérience du spectateur. Cette identification soutient l'objectif plus large de remplacer l'idée de l'espace comme simple arrière-plan de l'action sociale par celle d'une dimension implicite et circonstancielle de l'action (Casey 1997). En tant qu'"invités du même espace" (Ibid.), les spectateurs et les performeurs sont des acteurs de la réactivation des espaces artistiques, une réactivation qui résulte à son tour de l'influence exercée sur eux par les espaces architecturaux qui, en laissant leur empreinte sur les performeurs et les spectateurs sous forme de "corpographie" (Martínez Sánchez 2021), sollicitent ces derniers à explorer de nouveaux modes de mouvement, d'expression et d'interaction. Bien sûr, en particulier dans le cas des espaces abandonnés, les arts de la scène permettent également de surmonter la paralysie de l'action sociale qui marque la ruine (Simmel 1911) et qui est en quelque sorte perpétuée par " l'esthétique du ruin porn " (Siobhan 2018). Ainsi, la performance préfigure de possibles réinterprétations de l'espace en direction d'une possible habitation, qui reste la destination incarnée de la construction (Heidegger 1951, Ricœur 2016).

L'expérience corporelle, affective et dynamique des espaces architecturaux par les performeurs et les spectateurs réactive ainsi la nature affective et performative de l'architecture. En accueillant des actions corporelles qui, de manière performative, donnent une continuité au processus corporel impliqué dans la construction de ces mêmes espaces architectoniques, l'architecture elle-même apparaît comme un art performatif (Gomez 2003). Cet appel vise donc à aborder les liens entre l'architecture et les arts de la scène sous ses différents aspects et de multiples points de vue. Parmi les sujets qui pourront être abordés, citons :

- La relation entre la performance et la représentation. La performance est généralement considérée comme une pratique esthétique impliquant à la fois les artistes et les spectateurs dans l'ici et maintenant. Alors que les approches représentationnelles de l'esthétique mettent l'accent sur le rôle de la vue par rapport aux autres sens et conduisent à l'hypostatisation d'un sujet observateur détaché de son environnement (Berleant 1991), une plus forte concentration sur les pratiques conduit à l'exaltation du caractère multisensoriel, incarné et immersif de l'expérience esthétique. Les paysages et les environnements urbains sont considérés différemment dans les approches représentationnelles et non-représentationnelles. D'ailleurs, au cours des vingt dernières années, on peut noter un intérêt croissant pour les approches non-représentationnelles tant en géographie humaine (Thrift 2007) qu'en architecture (Kozlowski 2020). Il a été soutenu que la représentation et les pratiques ne devraient pas être opposées, car les représentations de l'espace jouent un rôle clé dans la planification et la construction et contribuent à façonner les significations des pratiques elles-mêmes (Lorimer 2005). Les articles doivent aborder des questions concernant la façon dont le tournant performatif a transformé à la fois la théorie et la pratique de l'architecture, et comment les éléments de représentation et de non-représentation sont entremêlés dans les pratiques architecturales contemporaines.
- Les arts performatifs et l'art public. Un exemple emblématique de la synergie entre la performativité de l'architecture et la performativité des arts performatifs est l'impact des performances basées sur l'implication directe de la zone locale et de ses habitants. En proposant une expérience collective participative, ces performances connectent la sphère privée à la sphère publique - une forme de " communing " (Chatterton 2010) - afin de transformer l'espace public en un espace " commun " (Gurney 2015) dont l'activation et la reconnexion sont réalisées par les usagers eux-mêmes (Mitrache 2012). Ceci explique l'implication des arts de la scène dans les projets de régénération urbaine grâce à leur capacité, d'une part, à transmettre et donc à renforcer l'action performative des contextes architecturaux et, d'autre part, à inspirer la conception architecturale elle-même (Sieni 2021). En se comportant elle-même comme un " performer " (Rufford 2019), l'architecture offre - également de manière expérimentale (Jackson 2011) - des espaces qui accueillent simultanément une " communauté " d'actions performatives et de pratiques artistiques, renforçant ainsi le lien entre ces dernières et la vie quotidienne et valorisant leur fonction sociale. La Fondation Pistoletto (Biella) et le Centquatre#104 (Paris) en sont des exemples.

Les communications doivent explorer comment la performativité de l'architecture et des arts de la scène interagissent, et comment leur influence mutuelle contribue à la fonction sociale de l'art.

- Les arts performatifs et la question écologique. Loin d'être un lieu où l'on se contente de prescrire des normes sur la façon de construire, de vivre et d'"agir" dans l'espace, l'architecture est une pratique performative qui explore de nouvelles pratiques artistiques et comportementales à l'intérieur et à l'extérieur de ses limites (Rufford 2019). Les œuvres architecturales et les performances spécifiques à un site exploitent cet aspect, en exposant la continuité et l'influence mutuelle entre l'environnement, l'architecture et la corporalité, ce qui conduit à la réalisation d'une "écologie performative" du sujet (Giannetti, Stewart 2005). Ainsi, une déclinaison particulière de la relation entre l'art et la nature et entre l'esthétique et l'éthique - qui sont étudiés par l'esthétique environnementale et en particulier par l'esthétique écologique (Toadvine 2010) - émerge. Il s'ensuit un renforcement du dialogue entre les arts performatifs et les principes du design écologique (Fried, May 1992) et de la "deep ecology" (Næss 1973, Perruchon 2021), dans le sens d'un "tournant durable" des arts performatifs et du dépassement du dualisme entre sujet et objet, nature et culture. Cruciale, à cet égard, est l'introduction de la notion de performativité dans le débat sur "l'agence matérielle" (Latour 1993, 1999, 2003, Cole & Bennett 2010, Brown 1998, Gell 1998), qui lui permet d'interpréter la relation entre les entités humaines et non humaines comme une relation de constitution mutuelle (Dalmasso 2020). Nous accepterons les articles qui abordent la question de la performativité dans l'interaction entre la corporalité, l'architecture et l'environnement, en se concentrant sur la façon dont les arts de la scène nous amènent à repenser la relation entre l'art et la nature, l'esthétique et l'éthique, à travers leur remise en question de la conception dualiste de la relation entre le sujet et l'objet.

Date limite de soumission : 15 avril 2023

Sortie prévue : Juillet 2023

Nombre de personnages : entre 25 000 et 40 000.

Les soumissions doivent être envoyées à

Paolo Furia (paolo.furia@unito.it)

Serena Massimo (massimoserenak@gmail.com)