

revo

supplemento di area 150

Rivista Bimestrale/Poste Italiane SpA - spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv.27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1, DCB Bologna

ART STREETS

ArtStreet is an innovative design concept which can be implemented in a single property or a planned community in which the celebration and presentation of Art, the most contemporary architectural forms, and the most exciting technology come together...

ArtStreets

**new concept and project
by Iris Fabbri, Architect**

The starting point is the tendency towards art and beauty, applied in such a way so that the elements of surprise, wonder, and the unexpected are also incorporated into the architectural work itself. (Oscar Niemeyer)

supplemento di area n° 150 anno XXVIII
2017 gennaio/febbraio
rivista bimestrale
bimonthly magazine
autorizzazione
Tribunale di Milano
n. 306 del 1981 08 08
R.O.C. n° 24344
dell'11 marzo 2014
ISSN 0394-0055

spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003
(conv. 27/02/2004 n° 46)
art. 1 comma 1, DCB Bologna

abbonamenti Italia:
abbonamento anno euro 77,00
una copia euro 12,00
ufficio abbonamenti
+39 02 39090440
abbonamenti@newbusinessmedia.it
conto corrente postale n. 1017908581
bonifico bancario su IBAN:
IT98G0306906504100000009929
intestato a New Business Media Srl
l'abbonamento avrà inizio dal primo numero raggiungibile
foreign subscription by priority mail:
euro 114,00

Associato a
A.N.E.S.

direttore responsabile
editor
Marco Casamonti

vice direttore
deputy editor
Laura Andreini
Philipp Meuser

realizzazione editoriale
editorial production
Archea Associati
via della Fornace, 30/r
50125 Firenze

redazione
editorial staff
Archea Associati
coordinamento editoriale
editorial coordination
Beatrice Papucci
Elena Ronchi
Sara Castelluccio
Ilaria Rondina
tel. +39 055 683199
fax +39 055 685193
redazione.area@archea.it
redazione.area@newbusinessmedia.it
www.area-arch.it

traduzioni
translation
Selig

fotolito
photolito
LAB di Gallotti Giuseppe Fulvio

stampa
printing
Faenza Group - Faenza

proprietario ed editore
New Business Media srl

sede legale e operativa
Via Eritrea, 21
20157 Milano
Tel. +39 02 92984.1

coordinamento area architettura
Davide Cattaneo
tel. +39 02 92984562

direttore commerciale
Cesare Gnocchi
cesare.gnocchi@tecnichenuove.com

summary

- 4 **Art and architecture: effective integration**
text by Elena Ronchi
- 8 **Art and architecture: the ArtStreets concept**
text by Davide Cattaneo
- 12 **The Street**
- 18 **Commercial Center**
- 24 **A Collector's Villa**
- 30 **Model**
- 32 **Credits**

Art and architecture: effective integration

Elena Ronchi

The bond between art and architecture is deep and complex. It may be found in all ages, in different forms, with a multitude of different nuances, and permits analysis on a number of different scales. On the scale of detail, we find artworks with a form reminiscent of architecture and, vice versa, architecture which looks like a work of art. To mention only a few examples, in *The Seven Heavenly Palaces* in Hangar Bicocca, Anselm Kiefer created big architectural constructions like the towers of the past, representing man's attempt to ascend to the divine, using architecture as his means of expression. Gordon Matta Clark made holes in walls and cut houses in two in performances of great architectural value which are nonetheless works of art or anarchitecture. After all, many architects have an important background in art, which takes visible concrete form in their architectural projects. Zaha Hadid's fascinating drawings are famous, and the influence of her "artistic visions" is clear in certain projects which are unmistakably hers, as it is often the case in art, when the artist's signature only confirms what is already obvious.

The relationship between art and architecture is amplified and articulated more on a larger urban scale: works of art in public spaces, whether they be streets, squares, vacant lots or parks.

In the city environment, works of art of the type we often call monuments fit perfectly into the meanders of open, public urban space, where the community has an immediate physical approach and the work of art, visible to all, indistinctly calls up memories. The streets and squares of our cities have always been the backdrop for monuments and ornamental works that beautify their locations while conveying undeniable values. Throughout the 19th and for part of the 20th centuries, the monument played an educational role, conveying the knowledge and values underlying the creation of the exemplary citizen.

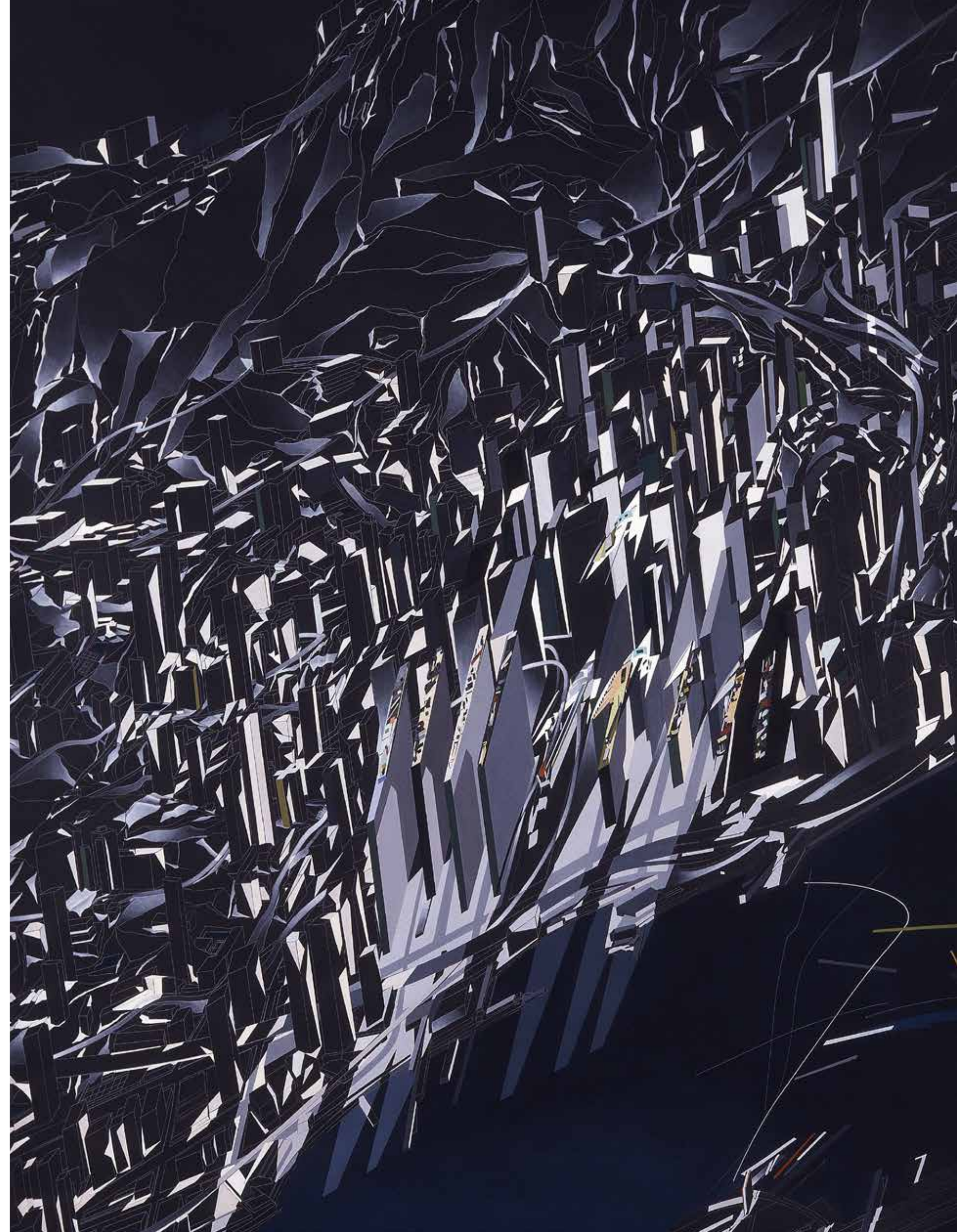
The avant-garde movements of the second half of the last century drastically cut off this role of art. Art in the urban context took on new forms more suitable for use by viewers, almost to the extent of becoming street furnishings. And art in general tended to come out of the museums and into the public space, where it could be in contact with more viewers.

Arte e architettura: un'efficace integrazione

Il legame tra arte e architettura è profondo e complesso. Rintracciabile in ogni epoca sotto aspetti differenti e con molteplici sfumature, tale legame permette un'analisi a scale diverse.

A una scala di dettaglio troviamo l'opera d'arte che nella sua forma richiama l'architettura e viceversa un'architettura che si presenta sotto forma di opera d'arte. Solo per citare qualche esempio, Anselm Kiefer ne *I Sette Palazzi Celesti* esposti nel Hangar Bicocca realizza grandi costruzioni architettoniche, delle torri del passato, come tentativo dell'uomo di ascendere al divino; l'artista utilizza dunque l'architettura come mezzo espressivo. Gordon Matta Clark, nel bucare pareti e tagliare in due case, compie delle performance di alto valore architettonico, ma comunque definibili come opere d'arte o anarchitetture. Molti architetti d'altro canto hanno avuto un'importante formazione artistica che si è resa poi visibile e concreta nelle architetture. Celebri sono gli affascinanti disegni di Zaha Hadid e indiscutibile l'influenza delle sue "visioni artistiche" in dei progetti che sono inconfondibilmente suoi, come spesso succede per la firma dell'artista che non fa che confermare un'autorialità ovvia. Il rapporto tra arte e architettura risulta amplificato e maggiormente articolato a una scala più ampia, quella urbana: l'opera d'arte inserita in uno spazio pubblico, sia questo una strada, una piazza o un vuoto urbano o un parco. In un ambito cittadino l'opera d'arte, quella che solitamente tendiamo a chiamare monumento, ama collocarsi nei meandri del tessuto urbano aperti e pubblici, dove l'approccio fisico da parte della comunità risulta immediato e l'opera, visibile a tutti, invita indistintamente alla rievocazione.

Zaha Hadid, *The Peak*
Hong Kong, 1982-83
images courtesy by Zaha
Hadid Architects.

Land art, developed at the same time, has affinities with architecture because of its scale. The artist works on spaces which are more architectural than artistic, analysing the features of a place in order to design and create works capable of interacting with the space around them – a goal that has always been of interest to architects.

Leading up to the past twenty years, during which art has been given a new function, that of blending in with the architecture already in existence in a place, becoming a part of architectural projects and a means for urban redevelopment and regeneration. In short, art takes on social value, and goes hand in hand with architecture, above all, with viewers managing to touch the work of art and interact with it physically or simply through the reflections it brings about. Starting in the second half of the twentieth century, the relationship between artwork and observer has tended to change, coming closer to an active approach in which art is not just a backdrop or a decoration (however great its symbolic value) added to the urban scene, but requires interaction and legitimation thanks to the participation of the “visitor”.

These new artistic practices constitute complex processes in which different professions interact: art and architecture come together, not only with one another but with a public administration or a private client, with regulations, and with sociological, anthropological and economic aspects to redefine the identity of a place and of the people who live in it. And the project's power lies in the sharing of knowledge and goals by multiple players.

There are numerous projects that could be cited as examples, but two of them are particularly effective for interpreting the current merger of art and architecture.

Edi Rama, the current prime minister of Albania, was a successful artist and an important mayor of Tirana from 2000 to 2011. In the years in which he governed the city, Rama found himself up against unauthorised construction on a massive scale which had almost entirely occupied all public space. The mayor responded to this state of degradation by demolishing the unlicensed buildings and beginning to regenerate public spaces by colouring the walls of houses, buildings and blocks. A simple act, but with a great impact. He began to entrust the work to other artists and architects, who recreated the bold character required by a city that had been lost in the process of redefinition.

Da sempre le strade e le piazze delle nostre città sono state lo sfondo di monumenti e opere ornamentali finalizzate ad abbellire il luogo e trasmettere inattaccabili valori. Il monumento fino a tutto il XIX secolo e parte del XX secolo aveva una funzione educativa con lo scopo di trasmettere conoscenze e valori alla base della creazione del cittadino esemplare.

Le avanguardie della seconda metà del secolo scorso interrompono drasticamente questo ruolo dell'arte: l'arte in un contesto urbano assume nuove forme, più vicine all'utilizzo da parte dei fruitori, quasi a diventare un arredo urbano. E l'arte in generale tende a uscire dai musei per entrare nello spazio pubblico, a contatto con il più vasto numero di fruitori.

La land art, che si sviluppa negli stessi anni, proprio per le sue dimensioni territoriali sembra avvicinarsi al gesto dell'architetto. L'artista interviene in degli spazi di ambito architettonico più che artistico e analizza le caratteristiche del luogo per progettare e realizzare opere in grado di interagire con lo spazio circostante - uno degli obiettivi, questo, da sempre di interesse per gli architetti.

Fino ad arrivare agli ultimi venti anni in cui all'arte viene attribuita una nuova funzione, quella di fondersi con l'architettura esistente del luogo, fondersi con il progetto stesso di architettura e diventare un mezzo di riqualificazione e rigenerazione urbana. L'arte assume, dunque, un valore sociale e va di pari passo con l'architettura, soprattutto, con il fruitore il quale riesce a toccare l'opera e interagire con essa fisicamente o semplicemente tramite delle riflessioni che l'opera suggerisce. A partire dalla seconda metà del '900, quindi, la relazione tra opera e spettatore tende a cambiare per avvicinarsi a un approccio attivo, in cui l'arte non è soltanto un sfondo, non è una decorazione (seppur con alti valori simbolici) che si aggiunge alla scena urbana, ma necessita di un'interazione e di una legittimazione grazie alla partecipazione da parte del “visitatore”.

Queste nuove pratiche artistiche costituiscono processi complessi in cui interagiscono diverse professionalità: arte e architettura si incontrano non solo tra loro, ma con un'amministrazione pubblica o un cliente privato, con una normativa, con aspetti sociologici, antropologici ed economici per ridefinire l'identità di un luogo assieme alle persone che lo vivono. E la forza del progetto sta proprio nella condivisione di conoscenze e obiettivi da parte di una pluralità di attori.

Numerosi sono gli interventi che potrebbero essere citati, ma ce ne sono due che interpretano la fusione tra arte e architettura nei nostri giorni con particolare efficacia. Edi Rama, attuale primo ministro albanese, è stato un affermato artista e un importante sindaco di Tirana dal 2000 al 2011. Negli anni al governo della città, Rama si è trovato a dover far fronte a un massiccio abusivismo edilizio che aveva quasi completamente intasato lo spazio pubblico. Il sindaco ha risposto a tale stato di degrado con la demolizione degli abusi e una prima rigenerazione degli spazi pubblici colorando le facciate delle case, dei palazzi, degli isolati. Un semplice gesto dal grande impatto. Man mano tali interventi sono stati affidati ad altri artisti e architetti e sono andati a ricreare quel carattere forte di cui una città persa e in via di ridefinizione aveva bisogno.

Nel 2015 il Turner Prize, il più celebre premio di arte contemporanea indetto dalla Tate Gallery e riservato ad artisti britannici al di sotto dei 50 anni di età, è stato consegnato al collettivo di architettura londinese Assemble. Assemble è stato premiato per un progetto di riqualificazione urbana a Toxteth, Liverpool, che ha l'obiettivo di utilizzare arte e design per migliorare la vita e le condizioni abitative dei residenti che vivono nell'area di Granby Four Streets.

Edifici in rovina sono stati riconsegnati agli abitanti sotto forma di abitazioni a canone agevolato.

Elena Ronchi is an editor of *Area* - an international magazine of architecture. In 2010 she graduated in Architecture at University of Florence with a thesis about the regeneration of public space. The reconsideration of the urban space through art interventions is at the base of her research and in 2015 she won with FILO and Alessio Bertini the competition promoted by Tusciaelelcta and the Municipality of San Casciano in Val di Pesa for the renovation of the Ex Sianti area through a public art project. Since 2014 she has been teaching Interior Design at Lorenzo de' Medici Institute in Florence.

In 2015 the Turner Prize, the best-known contemporary art competition held by the Tate Gallery for British artists under 50, was presented to the London artists' collective Assemble for an urban redevelopment project in Toxteth, Liverpool, which aimed to use art and design to improve the lives and living conditions of resident of the Granby Four Streets area. Ruined buildings were given back to the inhabitants in the form of low-cost housing. The neighbourhood was regenerated with artistic projects and construction of a showroom for products made by a social enterprise set up by the collective. This confirms the incisiveness of a new vision of art integrated entirely with architecture and with the needs of contemporary society. Not just contemplative art, like the nineteenth-century monument, but art that interprets shared values and the latent character of an identity that deserves to be brought to light by reviving city life.

Il quartiere è stato rigenerato tramite interventi artistici e la costruzione di uno showroom di prodotti realizzati da un'impresa sociale istituita dal collettivo. Ciò va a confermare l'incisività di una nuova visione dell'arte integrata in tutto e per tutto con l'architettura e con le esigenze della società contemporanea. Non più un'arte contemplativa come il monumento ottocentesco, ma comunque interprete di valori condivisi e di caratteri identitari latenti degni di essere riportati alla luce attraverso la riattivazione della vita cittadina.

Art and architecture: the ArtStreets concept

as described to Davide Cattaneo by Iris Fabbri

"Art is no longer just about museums and wealthy homes. It is increasingly becoming an aesthetic standard we expect and even crave". Iris Fabbri

A lot has been said and written about the redeeming role of beauty, and particularly its expression in art and architecture. Theories have been expounded about the definition of the identity of a place, the way of conceiving and designing a portion of the urban fabric, whether new or redeveloped, the relationship between public and private and ways of combining different functions in a single space. These are themes that architectural projects have always addressed, tools for analysis on the basis of which many schools of thought have evolved over the years, with varying degrees of utopianism, as well as guidelines on the basis of which important, concrete, successful projects have taken form.

My interpretation of these themes gave rise to the ArtStreets concept: more than just a summary of many past experiences, it is born with the (possibly ambitious) goal of suggesting an alternative model of territorial planning, established with the intention of reconciling the demands of the private sector with the needs of the community, in the hopes of creating secure, enjoyable, hospitable places, neighbourhoods and portions of the city.

ArtStreets originated out of my personal preference for mixing different disciplines, out of the desire to express a new lifestyle concept based on sharing art and design, on quality, efficiency and security in public and private spaces, on the perfect blend of functions of interest to a particular neighbourhood, defined area or portion of the city.

Art plays a key role in this concept for its ability to express culture, to make ideas known, to tell stories and to arouse emotions in people. The entire project revolves around art and its relationship with architecture. Art becomes a ring joining the public and private spheres, a "change of state" between the home and the street, between the commercial centers and the open space, and, above all, it affects everything about the way we design and conceive spaces, with the aim of surrounding ourselves with beautiful, well-designed things, things that are made to look good together as part of a single, continually transforming whole. At the same time, art becomes a tool for expressing our individuality, for personalising our space, for establishing a virtuous dialogue with others through representation of ourselves. All the rest is designed as a result of this, and on the basis of the same founding principles. From spaces in the street intended to contain artworks which are accessible and visible to all, to more private spaces such as the big greenhouses which are the homes on the street front or the windows around the commercial centers. ArtStreets means creating a place with a harmonious, orderly, elegant essence, in which design guarantees the overall quality of spaces, where art is expressed not only at "significant moments" but permeates the entire place, day and night.

"Oggi l'arte non è più confinata solamente nei musei e nelle dimore di lusso. Vogliamo che l'arte sia uno standard estetico da condividere ovunque viviamo". Iris Fabbri

Si è detto e si è scritto molto sul ruolo salvifico della bellezza e in particolare sul suo modo di esprimersi attraverso l'arte e l'architettura. Si sono espresse teorie sulla definizione dell'identità di un luogo, sul modo di concepire e progettare una porzione di tessuto urbano, nuovo o riqualificato, sul rapporto tra ambito pubblico e privato e sulla commistione di funzioni all'interno dello stesso spazio. Sono temi da sempre approfonditi dal progetto di architettura, sono strumenti di analisi sui quali si sono sviluppate nel tempo molte scuole di pensiero più o meno utopiche, ma sono anche linee guida dalle quali sono scaturiti progetti importanti, concreti e di successo.

Dalla mia interpretazione di questi temi nasce il concetto ArtStreets, che non vuole essere unicamente un lavoro una sintesi delle molte esperienze passate, ma nasce con l'obiettivo, forse ambizioso, di proporre un modello alternativo per la pianificazione territoriale, nasce con la volontà di poter fondere le esigenze del privato con la necessità della comunità, con la speranza di avere luoghi, quartieri e porzioni di tessuto urbano sicuri, piacevoli e accoglienti.

ArtStreets ha origine dalla mia personale predisposizione alla contaminazione delle discipline, dalla volontà di esprimere un nuovo concetto di stile di vita, che parte dalla cultura e dal progetto, dalla qualità, dall'efficienza e sicurezza degli spazi privati e pubblici, dal mix perfetto tra tutte le funzioni che possono interessare un quartiere, giorno e notte, un'area definita, una porzione di città. Il ruolo chiave all'interno del concept è affidato all'arte e alla sua capacità di trasmettere cultura, di far conoscere le idee, di raccontare storie e suscitare emozioni in ciascuno di noi.

Art as a true generator of beauty, of good habits, of proper use of public space, and of security; art which improves the chances of the street coming back to life as a place for community, with everyone's participation. The product of ArtStreets is a public space which is designed, rather than just the sum of separate episodes; a place pointing along a path which may be followed in subsequent projects. ArtStreets aims to represent an ideal of decorum and elegance, a shared pleasure. The artworks, the street furnishings, the design of green spaces, roads and pathways, the materials employed, the way comfort and technological details are put to aesthetic use: the street once again plays the important role it had in the past, which had been given up in recent years, and is once again considered not only in functional terms but in formal terms too, as an expression of sense of belonging, harmony and respect.

A street with private buildings overlooking it, single-family homes designed on the basis of a common idea, generated out of an harmonious basic thought in terms of size and shape, but at the same time capable of being completely transformed, changing their look and identity on the basis of the owners' individual desires and needs. A sort of repeatable unit expressed through use of different materials, colours and finishes, but also thanks to more personal choices. Starting with the way glassed-in space is used, as a greenhouse or winter garden introducing us to the building, containing contemporary artworks, design objects, special effects and projections. It acts as the owners' constantly changing "visiting card" as well as the main wall of the house, and becomes a way of expressing one's personality, of stating one's identity, in line with the other design choices.

ArtStreets is a simple and clear plan for construction of a series of city houses that will continue in a row on the right and left sides of the street, one after the other, separate buildings forming part of a single project, façades which follow one upon another in a constant dialogue of full and empty volumes, new perspectives originating out of diagonal cuts in the volumes.

Attorno all'arte e al suo rapporto con l'architettura ruota tutto il progetto. L'arte diventa l'anello di congiunzione tra sfera pubblica e privata, diventa il "passaggio di stato" tra villa e strada, tra centri commerciali e spazio aperto ma soprattutto condiziona tutto il modo di progettare e di pensare gli spazi, finalizzato al circondarsi di cose belle, ben studiate, pensate per stare bene l'una accanto all'altra come parti di un unico insieme. Allo stesso tempo l'arte diventa lo strumento per esprimere la propria individualità, per personalizzare il proprio spazio, per instaurare un dialogo virtuoso con gli altri attraverso la rappresentazione di se stessi. Tutto il resto è progettato di conseguenza e con gli stessi principi fondativi. Dagli spazi della strada chiamati a ospitare le opere accessibili e visibili da tutti, agli ambienti più privati come le grandi serre che rappresentano le ville sul fronte strada o le vetrine che circondano gli spazi commerciali. ArtStreets vuole dare vita a un ambiente armonioso ed elegante nella sua essenza, in cui il progetto faccia da garante della qualità complessiva degli spazi, nel quale l'arte non si esprima solo nei "momenti notevoli" ma possa permeare di cultura l'intero luogo.

Un'arte che diventi davvero generatrice di bellezza, di buone abitudini, di corretto utilizzo dello spazio pubblico, di sicurezza e che alimenti la possibilità di ritornare a vivere anche la strada come luogo di condivisione.

Il risultato di Art Street vuole essere uno spazio pubblico progettato e non somma di episodi disgregati, vuole indicare una traccia, una via maestra sul quale poter intervenire anche successivamente. ArtStreets ambisce a rappresentare un'ideale di decoro ed eleganza. Le opere d'arte, l'arredo urbano, il disegno degli spazi verdi, dei percorsi carrabili o pedonali, i materiali utilizzati, i dettagli tecnologici che diventano estetica: la strada torna ad assumere un ruolo importante, quello che nel tempo ha sempre avuto e negli ultimi anni purtroppo ha abbandonato, torna a essere pensata non solo dal punto di vista funzionale ma anche formale, espressione di ordine, armonia, qualità della vita. Una strada sulla quale si affacciano gli edifici privati, ville unifamiliari progettate a partire da un'idea comune, generate da un pensiero unico per quanto riguarda dimensioni e forme ma allo stesso tempo capaci di trasformarsi completamente, di mutare aspetto e identità in base alle singole esigenze e ai desideri dei proprietari. Una sorta di modulo ripetibile che viene declinato attraverso l'impiego di materiali, colori e finiture differenti, ma anche grazie a scelte ancora più personali.

A sensation of dynamism transferred from the single object to the project as a whole, an effect created by overhangs, depths and balanced proportions which act as a scenic backdrop for people on the street, which becomes a stage on which a performance takes place. This is of course followed by the strictly private space in each home, the side opposite to the street, where each house amplifies the relationship of continuity between inside and outside with maximum permeability of its wrapper and a type of design which makes the most of outdoor space, with landscaping, swimming pools and lounge areas, the whole dedicated and designed exclusively for ArtStreets.

Around this series of homes, or set back slightly from them, are larger spaces containing significant episodes, larger, more separated buildings which maintain the same overall design philosophy while standing out for their size and dramatic impact. ArtStreets is not limited only to that most public of all spaces, the street, or to the private space of the home, but focuses also on another of the issues involved in construction of new towns and, especially, suburbs. The issue of the "new places", commercial spaces which have in America always been identified with the concept of the mall. They are often anonymous places, and though their image and set-up has come a long way over the years, it has not yet found a complete, consistent form of expression. The result is construction of anonymous buildings which are either devoid of architectural quality or, at the opposite end of the spectrum, overly characterised and absolutely unrelated to their context, whatever it may be. These spaces must become important aspects of the process of construction creating highly aesthetic environments which must never be abandoned, but ought to permeate all aspects of everyday life. And so, alongside the primary function for which it is designed, the mall also interprets the sensibility of the project, promotes a variety of different experiences, and presents itself as a space for culture as well as for business, a place for people to visit and enjoy.

A partire dalla gestione dello spazio vetrato, serra o giardino d'inverno, che introduce all'edificio, nel quale troveranno posto opere d'arte contemporanea. Sarà il "biglietto da visita" della proprietà nonché il fronte principale delle ville, sarà il modo di esprimere la propria personalità, di segnare un'identità in linea con le altre scelte progettuali. ArtStreets prevede la realizzazione di una serie di ville urbane che si sviluppano in sequenza a destra e a sinistra della strada accanto all'altra, edifici singoli ma che fanno parte di un progetto unico, fronti che si rincorrono in un dialogo continuo di vuoti e pieni, prospettive inedite originate dai tagli diagonali dei volumi. Una sensazione di dinamismo che viene trasferita dall'oggetto singolo all'intero progetto, un gioco di sbalzi, profondità e proporzioni equilibrate che fanno da quinta scenica a chi percorre la strada che diventa sorprendente e mutevole palcoscenico della rappresentazione. Ovviamente rimane poi lo spazio prettamente privato di ciascuna residenza, il fronte opposto a quello su strada, nel quale ogni villa amplifica il rapporto di continuità tra interno ed esterno attraverso la massima permeabilità dell'involucro e un progetto che valorizza lo spazio outdoor con verde, piscine e isole di relax, il tutto dedicato e disegnato espressamente per ArtStreets.

All'interno di questa sequenza di ville, o in posizione più defilata da esse, si aprono spazi più ampi nei quali sorgono episodi notevoli, edifici più grandi e separati con zone verdi che pur nel rispetto dell'impostazione complessiva del progetto emergono per dimensioni e impatto scenico. ArtStreets non si limita allo spazio pubblico per eccellenza, la strada, e a quello più privato, la villa, ma pone l'attenzione su un altro dei temi che interessano da vicino le new town e in particolare le aree suburbane. Quello dei "nuovi luoghi", degli spazi commerciali che nell'accezione americana del termine si identificano da sempre con gli Shopping Center. Luoghi spesso anonimi, la cui immagine e impostazione ha subito una grande evoluzione in questi anni ma che non ha mai trovato un'espressione compiuta e coerente. Il risultato è quello di avere edifici anonimi e privi di qualità architettonica o al contrario troppo caratterizzati e assolutamente avulsi da qualsiasi contesto. Questi spazi devono diventare per noi momenti importanti di quel percorso di costruzione di una bellezza trasversale che non ci deve abbandonare mai ma permeare ogni aspetto della vita quotidiana.

The big glass spaces containing works of art and design, symbolise this way of thinking, and are its most immediate result, an expression of the contamination of functions, the will to improve the quality of an experience by creating a much more pleasant atmosphere for the entire community. A will that obviously also affects all the accessory spaces, such as parking lots and other spaces functional to the centre, the formal aspects of which also pick up on this sign of stylistic continuity running throughout the project.

ArtStreets is not just a project about a vision, it is a project joining the worlds of art and architecture with technological innovation, energy efficiency and a theme of great relevance today, security. This is the idea underlining the partnerships with the most innovative companies on the market, permitting use of advanced building automation technologies promoting indoor comfort, conscientious use of resources and fine tuning of surveillance systems. And that's not all. ArtStreets brings quality design into these spaces, introducing beauty and planning on the scale of interior design, to create places where people feel good, where people can spend their lives surrounded by beauty on all sides and aesthetic pleasures.

ArtStreets is a concept that can be repeated in different settings, an idea intended to dialogue with communities and find common ground for feasibility and comparison with the specific features of a particular site. A project that aims to improve the quality of our cities, not just new cities but suburban areas, in spaces which have not been consciously planned or which no longer respond to the needs of contemporary living.

Ecco allora che accanto alla funzione primaria per la quale viene concepito, il centro commerciale si fa interprete della sensibilità del progetto, si fa promotore di esperienze trasversali, si presenta come uno spazio per la cultura e non solo per il business, come luogo da visitare e da vivere. I grandi spazi vetrati nei quali vengono ospitate le opere d'arte sono il simbolo di questo pensiero, sono il riferimento più immediato, l'espressione della contaminazione di funzioni, la volontà di elevare la qualità dell'esperienza. Una volontà che interessa ovviamente anche tutti gli spazi accessori come i parcheggi e gli spazi funzionali al centro che anche nei suoi aspetti formali riprenderà quel segno di continuità stilistica che guida tutto il progetto. ArtStreets non è solo un progetto di visione, è un progetto che lega i mondi dell'arte e dell'architettura all'innovazione tecnologica, all'efficienza energetica e al tema della sicurezza, quanto mai attuale. Proprio in questo senso nascono le collaborazioni con le aziende più innovative presenti sul mercato per l'utilizzo di tecnologie evolute di gestione domotica degli edifici, sia per quanto riguarda il comfort interno, l'utilizzo delle risorse e la messa a punto di sistemi di sorveglianza adeguati. Ma non solo.

ArtStreets porta il design di qualità all'interno di questi spazi, porta la bellezza e il progetto alla scala dell'interior design, per dar vita ad ambienti nei quali stare bene e vivere circondati da una bellezza diffusa. ArtStreets nasce come un concept che può essere riproposto in diversi contesti, nasce come un'idea che vuole dialogare con la realtà del territorio e trovare dei punti comuni di fattibilità e di confronto con le caratteristiche specifiche del sito. È un progetto che vuole elevare la qualità delle città, non solo quelle di "nuova fondazione" ma anche intervenendo sulle aree semiperiferiche delle metropoli, su spazi non progettati o comunque non più in linea con le esigenze dell'abitare contemporaneo. ArtStreets è un progetto che usa l'arte e l'architettura per migliorare la qualità della vita.

The Street

“Architecture is a thing of art,
a phenomenon of the emotions,
lying outside questions of
construction and beyond them.
The purpose of construction is
to make things hold together;
of architecture to move us”.

(Le Corbusier)

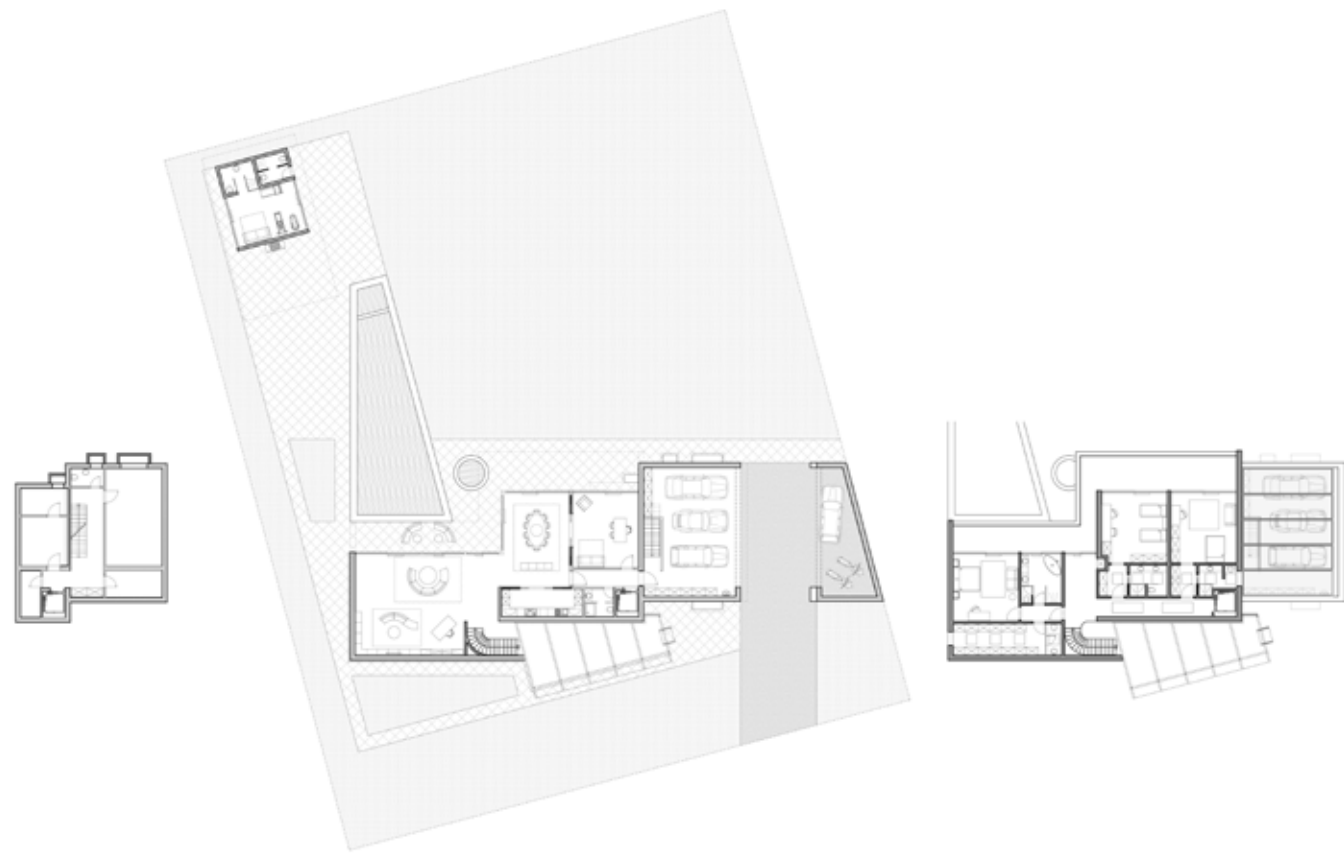
A street clearly planned as a whole, designing each individual space, element and material; a place to live in, not just a place to pass through; a safe harbour, both practical and elegant. The street is planned taking into account the parameters notoriously involved in infrastructure design, and then transformed into an ArtStreet by the power of the “engine” driving the entire project: art. Art and design expressed in contemporary installations that add value to the street, rest areas, pedestrian pathways and greenery, in constant dialogue with the contents of the glassed-in front rooms of the houses. To the right and left of the road bed stand buildings and sculptures surrounded by greenery, establishing a harmonious balance between the natural and the manmade. The project incorporates all elements of street furniture, striving to achieve a coordinated design and create a harmonious, decorative image that also underlines its practicality. Episodes which add to the value of a contemporary minimalist idiom, colours and surfaces featuring textures and colours that interact with the vegetation, trees and lawns. A street that becomes a show boulevard, a promenade from which to admire works of art projections, installations and artistic projects shared along it. An ever-changing theatrical scene, as the artworks may be replaced, completed, or positioned differently to form ever-new landscapes and perspectives, allowing people to play an active role in the shared landscape.

Una strada chiaramente definita nel suo complesso e progettata in ogni suo singolo spazio, elemento e materiale, un luogo da vivere, non solo da transitare, un approdo sicuro, funzionale ma anche elegante. Alla definizione della strada concorrono i parametri che notoriamente interessano il progetto delle infrastrutture, trasformati in ArtStreets dalla forza del “motore” che alimenta tutto il progetto: l’arte. Arte e design che si esprimono nelle installazioni contemporanee che impreziosiscono la strada stessa, le aree di sosta, i percorsi pedonali, gli spazi verdi, in un dialogo costante con quelle che invece trovano posto negli spazi vetrati delle ville. A destra e a sinistra del sedime stradale si affacciano perciò edifici e sculture immerse nel verde, a costituire un equilibrio armonioso tra natura e artificio. Il progetto interessa tutti gli elementi d’arredo urbano alla ricerca di un design coordinato che possa conferire un’immagine armoniosa e di un decoro che possa esaltarne anche la funzionalità.

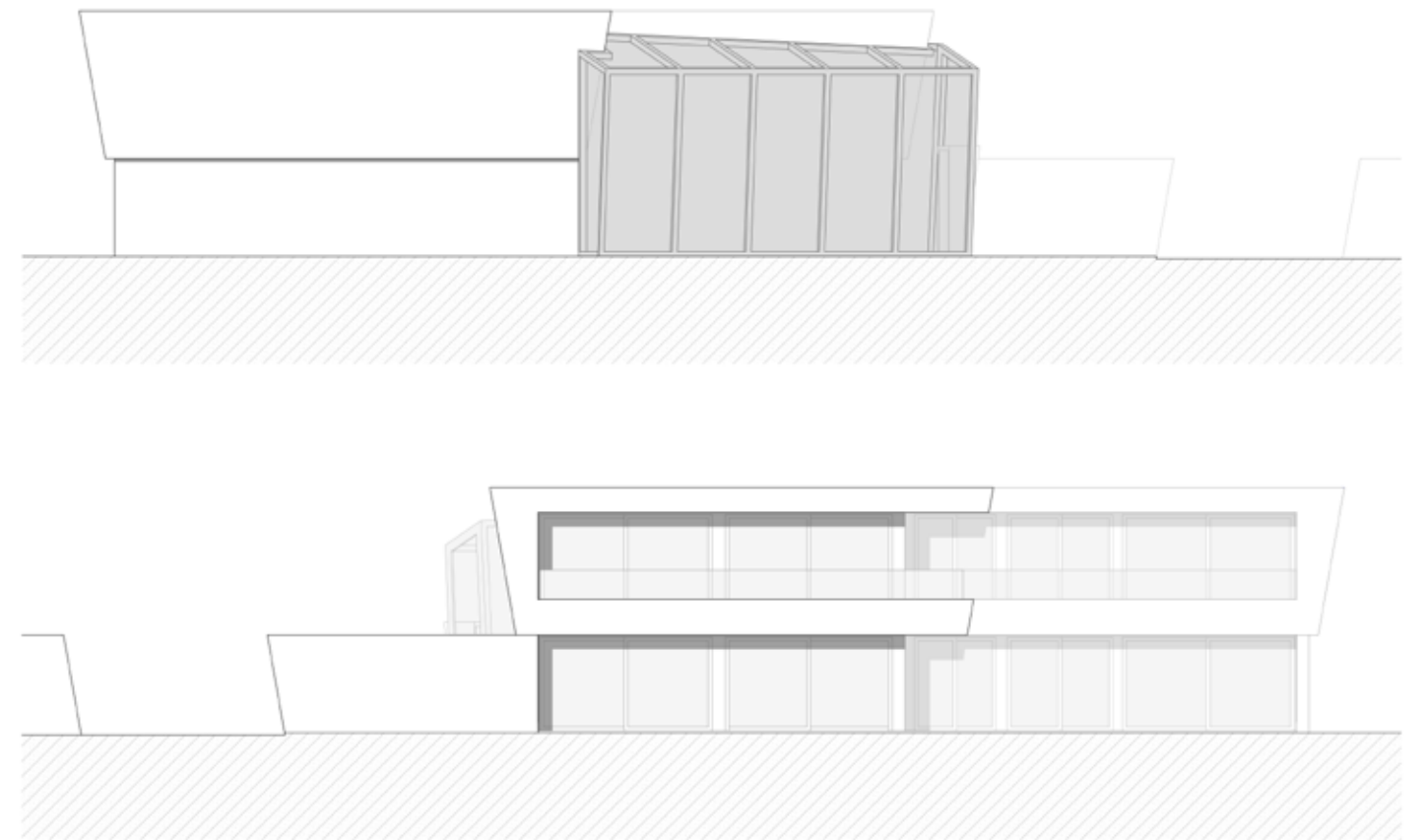
Episodi che vanno a impreziosire un linguaggio minimale e contemporaneo, colori e superfici che propongono un rapporto di scambio di texture e cromie con la vegetazione, le piante e i prati. Una strada che diventa un boulevard espositivo, una promenade dalla quale ammirare opere, installazioni, interventi artistici che vengono condivisi. Una scena teatrale in perenne trasformazione, perché le opere possono essere sostituite, integrate, posizionate in modo diverso per ricomporre paesaggi e prospettive sempre nuove, una realtà nella quale sentirsi protagonisti.

plan

elevations

Commercial Center

When I am asked what I believe in, I say that I believe in architecture. Architecture is the mother of the arts. I like to believe that architecture connects the present with the past and the tangible with the intangible. (Richard Meier)

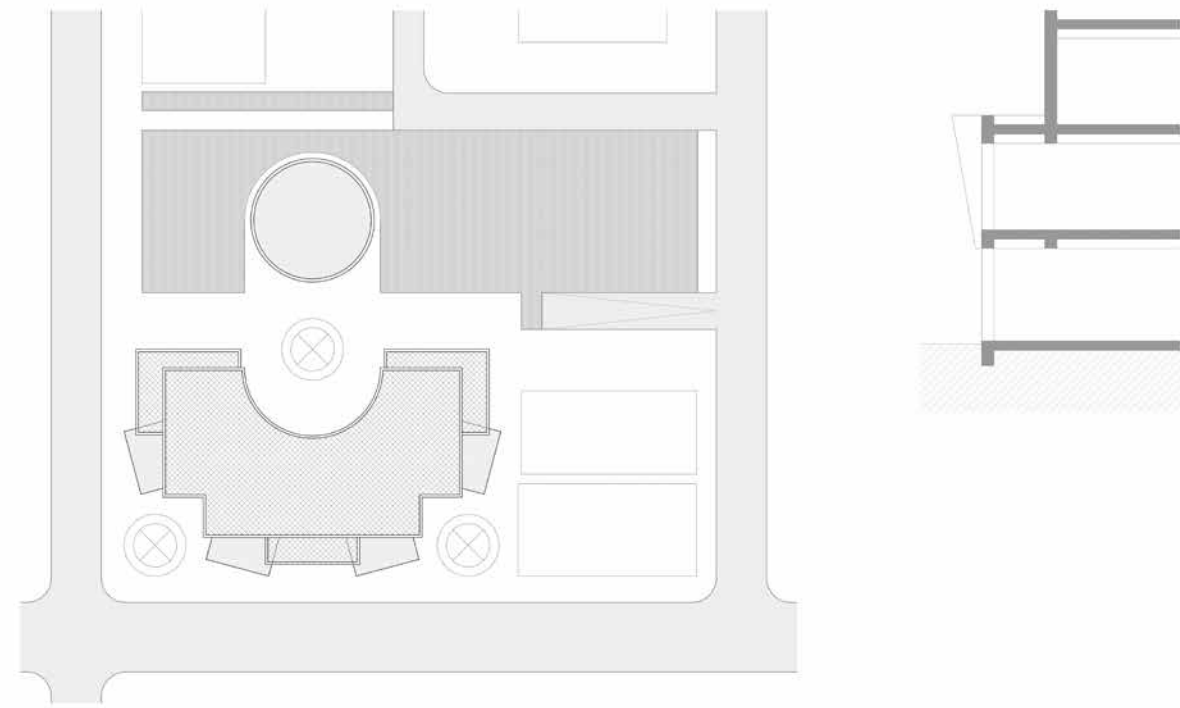
They are often anonymous places with no formal identity of their own, though in many cases the quality of the architecture has improved significantly over the years; but they are still extraneous to the city, episodes strictly detached from their context, unrelated to the communities around them. At the same time, they have a life of their own, confined strictly to the mere function of buying and business, and in only a few cases do they manage to integrate different forms of attraction and convey the presence of different targets. ArtStreets goes into malls and commercial spaces with the goal of bringing the seeds of art and design to these new places, creating a special atmosphere that invites people to stroll through and share these spaces day and night. A complex, difficult operation requiring promotion of awareness of these issues in the city, or at least in the neighbourhood. Impressive window displays containing sculptures, installations and works of art which establish a form of continuity with what is happening on the streets and in the homes, introducing visitors/customers to the experience they will enjoy within the spaces, in which they may view more works of art and specially designed installations. Volumes surrounded by quality architecture, complexes of considerable size in which all the elements both inside and outside the building are designed on the basis of a common theme. From rest areas and parking lots to dining and hospitality facilities, such as Art Hotels.

Sono spesso luoghi anonimi, privi di identità formale anche se nel corso degli anni in molti casi la qualità architettonica è cresciuta notevolmente, ma sono rimasti un corpo estraneo alla città, episodi assolutamente slegati dal contesto, privi di qualsiasi relazione con i territori nei quali si inseriscono. Allo stesso tempo hanno una vita che si esaurisce esclusivamente alla mera funzione dell'acquisto e del business e soli in pochi casi riescono a integrare un'attrattività diversa e a convogliare la presenza di target differenti. ArtStreets si declina nei Mall con l'obiettivo di unire anche in questi nuovi luoghi il seme dell'arte e della cultura, per dar vita ad atmosfere speciali che trasmettono giorno e notte l'invito a percorrere e a condividere questi spazi. Un'operazione complessa e di difficile attuazione che passa attraverso una sensibilizzazione verso questi temi che deve nascere dalla città o almeno dal quartiere.

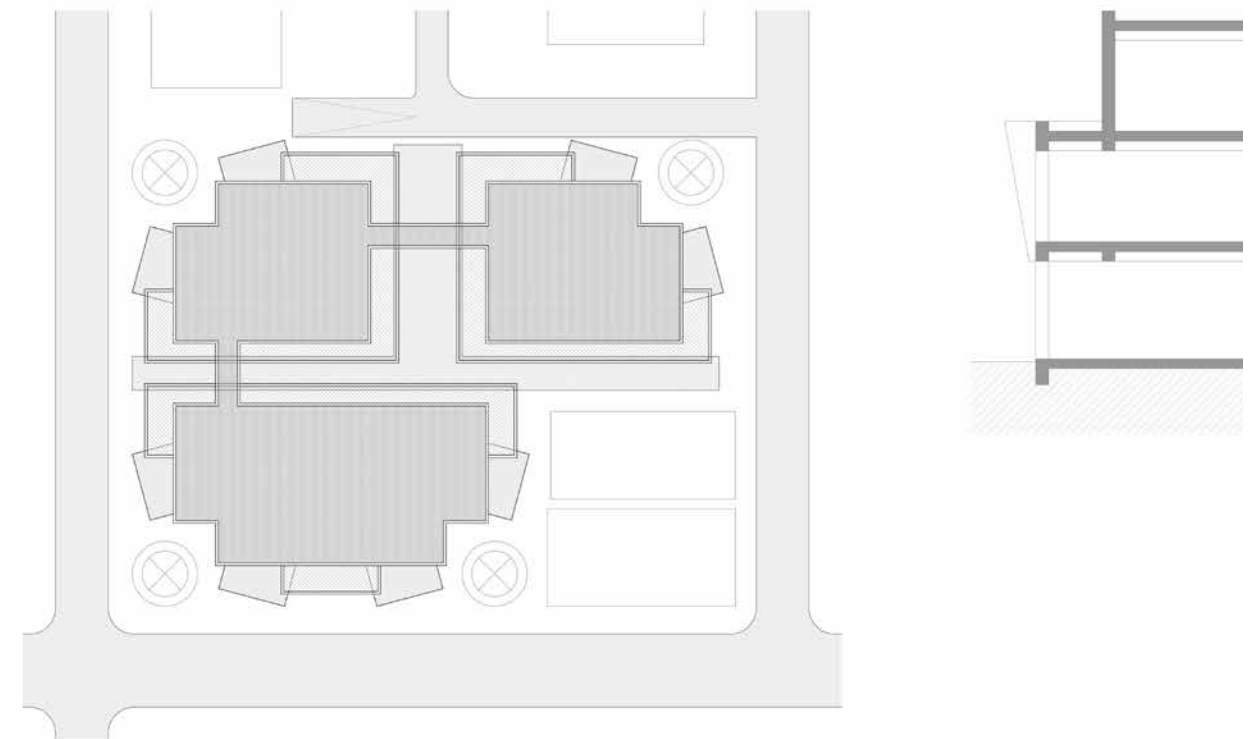
Imponenti vetrine ospitano sculture, installazioni e opere d'arte in continuità con quanto avviene sulla strada e nelle ville e introducono il visitatore/cliente all'esperienza che vivrà all'interno di questi spazi nei quali potrà ammirare altre opere d'arte e installazioni progettate ad hoc. Saranno volumi circondati da un'architettura di qualità, complessi anche di notevoli dimensioni nei quali tutti gli elementi, sia all'interno che all'esterno dell'edificio, seguono un pensiero comune. Dalle aree di sosta ai parcheggi, dagli ambienti legati alla ristorazione a quelli dedicati all'ospitalità come gli Art Hotel.

plan and section

site plan and section

A Collector's Villa

Always design a thing by considering it in its next larger context – a chair in a room, a room in a house, a house in an environment, an environment in a city plan.
(Eliel Saarinen)

A place to live cultivating love for design and passion for art; a place customised through targeted choices, for secure, comfortable living.

The ArtStreets project continues its development in the private impressive property sphere. As in the street and shops, in the homes personal stylistic choices underline the original concept. Starting on the outside of the buildings, with the pathways, gardens and pool areas. True landscapes, designed down to the tiniest detail with the use of naturally present species, bodies of water and pathways, in which site-specific artworks look perfectly natural and at home. Amongst the greenery is the estate, with its glass volume entrance, declaring right away that art is the centre of it all. A space that dialogues with the dynamic horizontal façades, an ever-changing main wall which can radically change its look on the basis of the works of art contained, the light shows that take place at night, and the objects of design contained in it.

The home is a completely designed space, a place where contemporary design provides the backdrop for the big colourful sculptures that decorate the spaces, in which elegant, minimalist furnishings are enhanced with accents of colour, special surfaces and iridescent reflections. Practical and sophisticated interiors, copiously illuminated by the light that enters through the home's big windows.

Uno spazio nel quale coltivare l'amore per la cultura, la passione per l'arte, un luogo personalizzato attraverso scelte mirate nel quale vivere in modo confortevole e sicuro. Nella sfera privata il progetto ArtStreets trova la conclusione del suo percorso di sviluppo, trova nella proprietà la chiusura del cerchio. Come avviene per la strada e per gli spazi commerciali anche in questo caso le scelte stilistiche personali sono chiamate a valorizzare il concept di partenza. A partire dall'esterno degli edifici, dagli accessi, dai giardini e dall'area della piscina. Veri e propri paesaggi, progettati nel dettaglio con l'impiego di essenze, elementi d'acqua e percorsi naturali, nei quali opere d'arte site specific trovano la propria dimensione e il luogo giusto per esprimersi al meglio. Nel mezzo del verde sorge anche la tenuta, con il volume vetrato sul fronte strada a dichiarare fin da subito come l'arte sia al centro di tutto.

Uno spazio che dialoga con l'andamento orizzontale e dinamico dei prospetti, un fronte principale mutevole, che può cambiare radicalmente il proprio aspetto in relazione alle opere contenute, alle proiezioni notturne, agli oggetti di design che vi trovano posto.

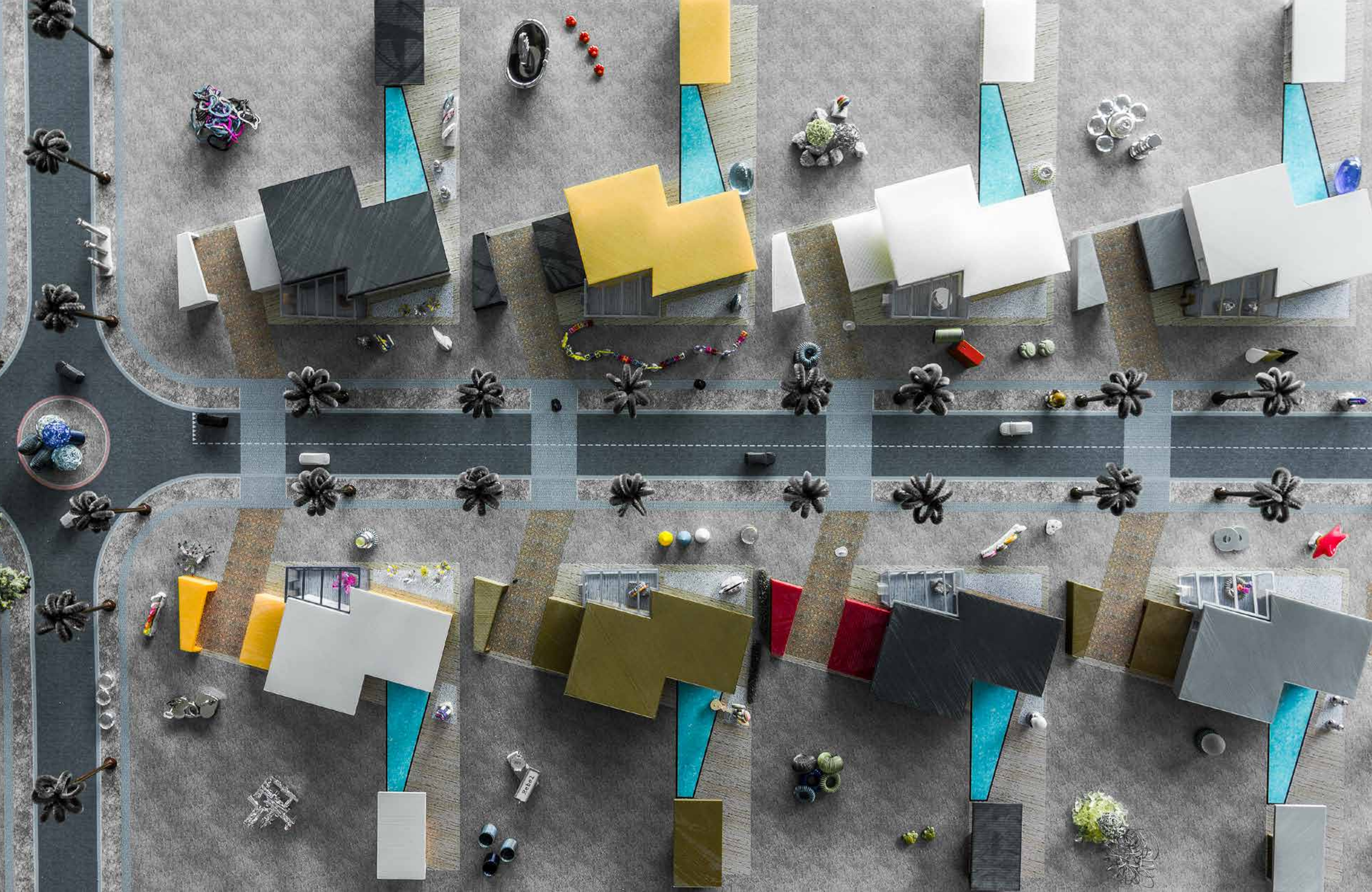
La villa è un ambiente completamente progettato, nel quale il design contemporaneo fa da sfondo a grandi sculture colorate che decorano gli spazi, nel quale un arredo elegante e minimale viene impreziosito da accenti di colore, superfici brillanti, riflessi cangianti. Interni funzionali e sofisticati, illuminati copiosamente dalla luce che filtra dalle grandi aperture vetrate della casa.

site plan

Thanks to:

Area team

Davide Cattaneo

Caterina Zanni

Vanna Polvere

Laura Andreini

Beatrice Papucci

Ilaria Rondina

Elena Ronchi

Chiara Scalco

Fabbri Architects team

Renato Bettini

Sonya Di salvo

Damiana Magni

Emanuele Spertini

Bozena Skotnica

Richard Williamson and his team

Shirley Liu

Roxanne Fei

Jia Jia Cao

© Jo Fabbri - works of art

inspired by "Light and Space" artist Peter Alexander©

ART
STREETS