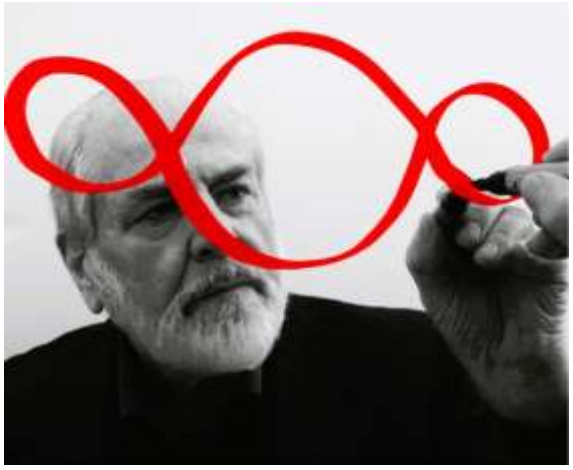
MICHELANGELO PISTOLETTO: IL TERZO PARADISO E LA PACE PREVENTIVA

ARTE CONTEMPORANEA · RESPONSABILITÀ SOCIALE · SOSTENIBILITÀ · PACE

Michelangelo Pistoletto è uno dei maggiori protagonisti dell'arte contemporanea italiana. Attraverso le sue opere, invita a riflettere sul rapporto tra uomo e natura, arte e società, individuo e collettività. Due concetti fondamentali del suo pensiero sono il ***Terzo Paradiso*** e la ***Pace Preventiva***: due progetti collegati, che utilizzano l'arte come strumento di trasformazione della società.

Nel marzo del 2004, in occasione del conferimento della laurea *honoris causa* in Scienze Politiche da parte dell'Università di Torino, Pistoletto annuncia pubblicamente l'idea del *Terzo Paradiso*. A partire da questa data, per Pistoletto e Cittadellarte, il *Terzo Paradiso* sarà la principale direttrice di un lavoro condotto intessendo una fitta rete di relazioni e collaborazioni con innumerevoli partner - singoli individui, associazioni, enti e istituzioni, facendo del *Terzo Paradiso* una grande opera collettiva e partecipata.

1. IL TERZO PARADISO

Ideato nel 2003, il ***Terzo Paradiso*** rappresenta la risposta artistica alla crisi ecologica e sociale della civiltà contemporanea. Il progetto nasce dall'esigenza di superare la storica contrapposizione tra la condizione naturale originaria dell'umanità e la successiva era industriale e tecnologica. Pistoletto articola l'evoluzione dell'umanità in tre momenti fondamentali:

Primo Paradiso (Paradiso Naturale): è la condizione originaria dell'umanità, caratterizzata dalla totale integrazione e immedesimazione dell'uomo nell'ambiente naturale, prima dell'avvento della scienza applicata e dell'industrializzazione.

Secondo Paradiso (Paradiso Artificiale): è il mondo costruito dall'intelligenza umana attraverso la tecnologia, la scienza, l'industria e la cultura digitale. Se da un lato queste hanno garantito progresso, benessere materiale e sviluppo, dall'altro hanno generato grave inquinamento, sovrasfruttamento delle risorse e squilibri sistemici.

Terzo Paradiso (Paradiso della Sostenibilità): è la fase futura e urgente verso cui l'umanità deve tendere, definita dall'integrazione equilibrata e responsabile tra la natura e l'artificio.

Il Simbolo, la Trinamica e la Formula della Creazione

Il simbolo del Terzo Paradiso nasce dalla riconfigurazione del segno matematico dell'infinito, rielaborato attraverso l'inserimento di un terzo cerchio centrale.
I due cerchi esterni rappresentano i poli opposti ma complementari: da un lato il mondo naturale e dall'altro l'artificio tecnologico. Il cerchio centrale simboleggia la matrice generativa, il grembo della rinascita e il punto di sintesi in cui le antinomie si incontrano per dare vita a una nuova armonia. Questo processo filosofico trova la sua espressione nella Formula della Creazione (1+1=3) e nella Trinamica (la scienza delle relazioni e degli equilibri). Secondo questo principio, la combinazione dinamica di due elementi distinti non produce una semplice somma, ma genera una terza realtà inedita e vitale, capace di integrare la vita nell'infinito.

Responsabilità Etica e i "Giardinieri del Pianeta"

Il Terzo Paradiso è un grande mito contemporaneo che invita ogni individuo ad assumere una personale e collettiva responsabilità globale.
L'opera richiama l'etimologia stessa della parola paradiso, derivante dall'antica lingua persiana con il significato di "giardino protetto". In questa prospettiva, gli esseri umani sono chiamati a diventare i "giardinieri del pianeta", con il compito di custodire la Terra, orientare il progresso verso la sostenibilità e curare le relazioni all'interno della società.

2. LA PACE PREVENTIVA

La Pace Preventiva è un progetto artistico, culturale e sociale nato nel 2003, contemporaneamente al Terzo Paradiso. Pistoletto sviluppa questo concetto in risposta alla logica della «guerra preventiva», espressione utilizzata nell'intervento militare in Iraq nel 2003. L'artista propone di capovolgere questa logica: anziché intervenire quando la guerra è già scoppiata, bisogna costruire le condizioni della pace prima che nascano i conflitti. Il significato:

la pace non è semplicemente l'assenza di guerra e non deve essere considerata una conseguenza fortunata dei conflitti. È un processo attivo, che richiede impegno, dialogo, educazione, collaborazione e responsabilità quotidiana da realizzare:

- Attraverso l'educazione alla pace, a partire dalla scuola.
- Promuovendo il dialogo tra culture, religioni e popoli diversi.
- Trasformando le differenze in occasioni di confronto e collaborazione.
- Coinvolgendo cittadini, istituzioni e organizzazioni sociali.
- Costruendo modelli economici, politici e culturali fondati sulla cooperazione.

Il messaggio chiave: la pace non si aspetta, si costruisce. Deve essere progettata e praticata prima che il conflitto diventi violenza.

3. Rappresentazione del simbolo

Il simbolo del Terzo Paradiso non è soltanto un disegno: diventa una vera e propria installazione artistica, realizzata in luoghi diversi del mondo e con materiali differenti. Le sue principali modalità di realizzazione sono:

- Nella natura: il simbolo viene tracciato sul terreno, sulla sabbia o realizzato con vegetazione e materiali naturali.

- Con materiali riciclati: vengono utilizzati alluminio, cartone, tessuti e altri materiali di recupero, per sottolineare il tema della sostenibilità.
- Negli spazi pubblici: il simbolo viene costruito in piazze, parchi, giardini e luoghi di incontro, coinvolgendo le comunità locali.
- Attraverso azioni collettive: cittadini, studenti, associazioni e artisti collaborano alla realizzazione dell'opera, diventando parte integrante del progetto. Alcuni esempi significativi:

Tenuta presidenziale di Castelporziano, Roma

Un'installazione realizzata con vegetazione autoctona, collocata nel 2020. Il simbolo entra in relazione diretta con l'ambiente naturale.

Mantova, Festivaletteratura 2005

Il simbolo viene costruito collettivamente con elementi di alluminio riciclabile. Al termine del laboratorio, il materiale viene recuperato e restituito al circuito del riciclo.

Bosco di San Francesco, Assisi

Opera di land art composta da 121 ulivi a doppio filare, creata nel 2010 in un'area naturale di circa 64 ettari gestita dal FAI, ai piedi della Basilica di San Francesco.

Terme di Caracalla, Roma

Il simbolo viene realizzato nel 2012 utilizzando frammenti architettonici presenti nel sito, mettendo in relazione arte, storia e patrimonio culturale.

Mostra INFINITY

Chiostro del Bramante, Roma - 2023.

Mostra "Terzo Paradiso"

Collaborazione con l'Artium Instituto de Cultura di San Paolo, Brasile, in collaborazione con Galleria Continua - 2023 - 2024.

Un aspetto importante è che ogni comunità può interpretare e realizzare il simbolo secondo le caratteristiche del proprio territorio. In questo modo l'opera diventa un progetto internazionale di partecipazione e responsabilità condivisa.

4. LA PACE PREVENTIVA COME OPERA D'ARTE

Il progetto si è trasformato nel tempo in grandi mostre-installazioni, nelle quali il visitatore non è soltanto uno spettatore, ma diventa protagonista di un percorso di riflessione. Uno degli elementi artistici fondamentali è il labirinto: il percorso della consapevolezza.

Il labirinto è realizzato attraverso lunghi rotoli di cartone ondulato che creano un percorso sinuoso e disorientante. Il suo significato è simbolico:

- Rappresenta la complessità del mondo contemporaneo.
- Richiama le difficoltà, le contraddizioni e i conflitti della società.
- Costringe il visitatore a orientarsi, scegliere e trovare una strada.
- Diventa una metafora della ricerca di una soluzione pacifica ai problemi.

All'interno del percorso sono esposte opere significative della produzione di Pistoletto, tra cui i Quadri Specchianti e la Venere degli stracci. Il visitatore deve attraversare il labirinto per raggiungere una maggiore consapevolezza.

LA COLOMBA DELLA PACE PREVENTIVA

Pistoletto rielabora la celebre immagine della colomba della **pace associata a Pablo Picasso**. Nella nuova versione, la colomba porta nel becco il simbolo del Terzo Paradiso al posto del tradizionale ramoscello d'ulivo. Significato: la pace non è soltanto un desiderio, ma deve diventare un progetto concreto di equilibrio tra uomo, natura e società.

C. Love Difference – Mar Mediterraneo

Quest'opera è strettamente collegata al pensiero di Pistoletto sulla convivenza tra culture. È costituita da un grande tavolo specchiante a forma del Mar Mediterraneo, circondato da sedie differenti, provenienti dai Paesi che si affacciano sul mare. Il tavolo diventa uno spazio simbolico di incontro. Le differenze non devono essere eliminate, ma riconosciute come una ricchezza da cui può nascere la collaborazione.

- Il Mediterraneo rappresenta un luogo di scambio tra popoli.
- Le sedie rappresentano le diverse culture e identità.
- Il tavolo invita le persone a sedersi, dialogare e confrontarsi.

5. L'APPLICAZIONE DEI DUE CONCETTI A CITTADELLARTE – BIELLA

Cittadellarte – Fondazione Pistoletto nasce a Biella nel 1998, all'interno di un ex lanificio, con l'obiettivo di mettere in relazione arte e società. Non è soltanto un museo o uno spazio espositivo: è un laboratorio di progettazione sociale, nel quale l'arte viene utilizzata per promuovere cambiamenti concreti nella vita quotidiana. Pistoletto immagina Cittadellarte come un luogo in cui discipline e settori diversi della società possano incontrarsi e collaborare.

- Sede permanente: Cittadellarte ospita la sede mondiale permanente del progetto Terzo Paradiso, inaugurata nel 2015.
- Educazione: organizza percorsi formativi e laboratori per studenti, giovani e cittadini, sensibilizzando sui temi della sostenibilità e della responsabilità.
- Moda sostenibile: attraverso Cittadellarte Fashion B.E.S.T. promuove una moda etica, biologica e sostenibile.
- Architettura sostenibile: attraverso N.O.V.A. Civitas sostiene una progettazione attenta all'ambiente e alla qualità dell'abitare.
- Partecipazione collettiva: coinvolge associazioni, imprese, scuole e istituzioni nella realizzazione di progetti condivisi.

A Cittadellarte la pace non viene trattata soltanto come un tema artistico, ma come un metodo di lavoro e di relazione. Le attività si basano su:

- Incontro e collaborazione tra persone con competenze e culture differenti.
- Educazione alla convivenza e al rispetto reciproco.
- Dialogo tra settori della società, come economia, politica, educazione, scienza e cultura.
- Progetti partecipativi per affrontare problemi ambientali e sociali.
- Costruzione di reti territoriali e internazionali.

Un elemento centrale è la struttura organizzativa di Cittadellarte: i suoi settori sono concepiti come ambienti comunicanti, collegati da porte simboliche. L'incontro tra due ambiti differenti può generare nuove idee e nuove possibilità di collaborazione.

Questa modalità di lavoro rappresenta concretamente il principio della Pace Preventiva: creare relazioni prima che le differenze diventino motivo di contrapposizione.

6. LE MOSTRE E LE INSTALLAZIONI DELLA PACE PREVENTIVA

Una delle più importanti realizzazioni espositive del progetto è stata la mostra La Pace Preventiva, allestita a Palazzo Reale a Milano dal 23 marzo al 4 giugno 2023. L'intera Sala delle Cariatidi è stata trasformata in un grande ambiente artistico immersivo. Gli elementi principali erano:

- Il labirinto di cartone ondulato.
- Le opere storiche di Pistoletto inserite nel percorso.
- Le numerose colombe sospese nello spazio, recanti il simbolo del Terzo Paradiso.
- La relazione tra l'installazione contemporanea e la memoria storica della sala.

La scelta di Palazzo Reale aveva anche un significato storico: nella stessa sala era stata esposta nel 1953 Guernica di Picasso, opera simbolo della tragedia della guerra. Il richiamo a Picasso crea così un dialogo ideale tra la denuncia della guerra e la proposta di una pace costruita preventivamente.

7. IL LEGAME TRA LE DUE OPERE

Il Terzo Paradiso e la Pace Preventiva sono due progetti distinti, ma profondamente collegati.

TERZO PARADISO	PACE PREVENTIVA
Cerca l'equilibrio tra natura e artificio.	Cerca l'equilibrio tra persone e popoli.
Promuove la sostenibilità ambientale.	Promuove la sostenibilità sociale.
Invita a trasformare il rapporto uomo-natura.	Invita a trasformare il rapporto tra individui e culture.
Propone una nuova civiltà responsabile.	Propone una società fondata sul dialogo e sulla cooperazione.

Entrambi i progetti partono da un principio comune: la trasformazione della società dipende dalla responsabilità e dalla partecipazione di ogni individuo. Attraverso queste due opere, Michelangelo Pistoletto attribuisce all'arte una funzione che va oltre la dimensione estetica. L'arte diventa uno strumento per:

- Sensibilizzare sui problemi ambientali.
- Favorire il dialogo tra culture.
- Educare alla responsabilità individuale e collettiva.
- Promuovere la pace e la cooperazione.
- Immaginare e costruire nuovi modelli di società.

Il Terzo Paradiso ci insegna che è possibile trovare un equilibrio tra uomo e natura; la Pace Preventiva ci insegna che è possibile costruire relazioni pacifiche prima che nascano i conflitti.
Il messaggio complessivo di Pistoletto è che un mondo diverso non deve essere soltanto immaginato: deve essere costruito attraverso le azioni quotidiane di tutti.