

Videoarte in Italia. Il video rende felici

a cura di
Cosetta Saba, Valentina Valentini

IL VIDEO RENDE FELICI VIDEOARTE IN ITALIA

Roma
Galleria d'Arte Moderna
Palazzo delle Esposizioni
12 aprile – 4 settembre 2022

A cura di Valentina Valentini

Mostra promossa da

Direzione Generale
Creatività Contemporanea

ROMA CULTURE

Sovrintendenza Capitolina
ai Beni Culturali

azienda speciale
PALAEPO

Con il patrocinio di

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE

Organizzata da

Sovrintendenza Capitolina
ai Beni Culturali

Azienda Speciale Palaexpo

z'etema
progetto cultura

MINISTERO DELLA CULTURA

Ministro della Cultura
Dario Franceschini

Sottosegretario di Stato
Lucia Borgonzoni

Capo di Gabinetto
Annalisa Cipollone

Segretario Generale
Salvatore Nastasi

*Capo Ufficio stampa e
comunicazione*
Mattia Morandi

DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Direttore Generale
Onofrio Cutaià

*Servizio I – Imprese culturali
e creative, moda e design*
Dirigente Maria Luisa Amante

*Servizio II – Arte contemporanea
Coordinamento scientifico
del progetto*
Dirigente Fabio De Chirico

*Servizio III – Architettura
contemporanea*
Dirigente Luca Maggi

*Coordinamento organizzativo
del progetto*
Matteo Piccioni

Staff del Direttore Generale
Eva Barrera

Segreteria
Roberta Gaglione
Personale di supporto
Sara Airò
Chiara Francesconi
Antonella Lucarelli
Claudia Vitiello

Amministrazione
Graziella D'Urso

Comunicazione e Ufficio stampa
Silvia Barbarotta
Francesca Galasso

ROMA CAPITALE

Sindaco
Roberto Gualtieri

Assessore alla Cultura
Miguel Gotor

SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI

*Sovrintendente Capitolina
ai Beni Culturali*
Maria Vittoria Marini Clarelli

*Servizio Comunicazione e Relazioni
Esterne*
Isabella Toffoletti, Responsabile
Patrizia Chianese, Giorgio Di Zenzo,
Luca D'Orazio, Antonio Plescia

*Servizio Mostre e attività espositive
e culturali*
Federica Pirani, Responsabile

Coordinamento tecnico scientifico
Gloria Raimondi

Coordinamento amministrativo
Sabrina Putzu, Paola Amici

*Progettazione spazi espositivi
e mostre*
Monica Zelinotti, Roberta De Marco,
Maria Cucchi, Alessandra Sabbatini

GALLERIA D'ARTE MODERNA

*Direzione Musei d'Arte
e della Scienza e Patrimonio Artistico
delle Ville Storiche*
Giancarlo Babusci, Direttore

*Servizio Musei di Arte Moderna
e Contemporanea*
Sergio Guarino, Responsabile

*Coordinamento attività
della Galleria d'Arte Moderna*
Federica Pirani

*Attività espositive, Grandi eventi
e Progetti Arte urbana*
Claudio Crescentini

Collezioni, prestiti e valorizzazione
Arianna Angelelli
con Giovanna Curiale
Amaranta Ciriaci (stagista)

*Didattica, comunicazione
e promozione servizi culturali*
Daniela Vasta con Carlotta Anello,
Flaminia Petrassi, Claudia Verdat,
Davide Zazzini (Volontari
del Servizio Civile Universale)

*CRDAV Centro Ricerca
Documentazione Arti Visive*
Alessandra Cappella

Pubblicazioni e restauri Cinzia Virno

Coordinamento attività amministrativa
Cristina Cannelli

AZIENDA SPECIALE PALAEXPO

Consiglio di amministrazione
Cesare Maria Pietrouisti, Presidente
Clara Tosi Pamphili, Vicepresidente
Fernando Ferroni
Dulio Giammaria
Maria Francesca Guida

Direttore generale
Fabio Merosi

*Collegio dei revisori
dei conti*
Andrea Bonelli, Presidente
Paolo Di Rocco,
Erica Di Santo, Revisori

*Direttore operativo
e risorse umane*
Daniela Picconi

Direttore area affari legali
Andrea Landolina

Area curatoriale
Daniela Lancioni, Curatrice senior
Paola Bonani, Curatrice junior

Ufficio organizzazione mostre
Flaminia Bonino, Responsabile
Elena Suriani, Registrar per
la mostra
Sara Esposito e Mara Nappi,
ricerca iconografica

Ufficio tecnico e progettazione
Paolo Pezza, Responsabile

Comunicazione e promozione
Maria Giulia Pavin,
Anita Suppa, Comunicazione
Ilaria Mutini, Promozione
Marco Cinquegrana, Web
Silvia Tudini, Social media

Ufficio stampa
Federica Mariani
Piergiorgio Paris

*Programmazione cinema
e auditorium*
Marco Berti, Responsabile
Francesca Pappalardo

*Curatrice assistente
del Consiglio d'amministrazione*
Laura Perrone

*Servizi educativi, formazione
e didattica*
a cura di Azienda Speciale Palaexpo

ICT
Davide Dino Novara, Responsabile

Segreteria direzione generale
Roberta Di Lazzaro

*Segreteria direzione operativa
ed eventi*
Camilla Valentini

Cerimoniale
Giulia Vermiglia

*Amministrazione e controllo di
gestione*
Marfisa Di Marzio, Responsabile
coordinamento amministrazione

Area affari legali
Francesca Quatralè

Ufficio del personale
Stefano Gambatesa

Bookstore e servizi aggiuntivi
Marcello Pezza, Responsabile

*Promozione editoriale ed eventi
bookstore*
Chiara Bandi

Servizi di accoglienza
gestiti da Azienda Speciale Palaexpo

Grafica
Edoardo Brunetti

ZÈTEMA PROGETTO CULTURA

Amministratore unico
Simone Silvi

Direttore generale
Roberta Bigliano

Coordinamento
Claudio Di Biagio con
Claudia Di Lorenzo
e Alberto Di Ciccio

Comunicazione integrata
Luisa Fontana

Promozione
Natalia Lancia

Ufficio stampa
Patrizia Morici con Gabriella Gnetti
e Chiara Sanginiti

Sponsorizzazioni e co-marketing
Eleonora Vatielli

Web
Silvia Bendinelli

Social media
Elisabetta Giuliani con
Gian Pietro Leonardi

Applicativi web
Rosario Boccarossa

Rapporti istituzionali
Patrizia Bracci
con Antonio Monaco

Revisione conservativa delle opere
Sabina Marchi, Coordinamento
con Simona Nisi
Fiorella Antonelli
Silvia Tozzi
Daniela Di Giovandomenico
Monica Cutri

Riprese fotografiche
Alessandra Ciniglio

MOSTRA

Collaborazione scientifica
Valentino Catricalà, Flavia Dalila
D'Amico, Bruno Di Marino,
Francesca Gallo, Paola Lagonigro,
Letizia Gioia Monda, Alice
Pio, Cosetta Saba, Francesco
Spampinato

Progetto espositivo
Lorenzo Lazzari

*Assistenti della curatrice
della mostra*
Emanuele Polani
Chiara Pirri

*Assistenti delle curatrici
del catalogo*
Imma Costa, Redazione
Francesco De Guisa
e Maurizio Di Leo con Federico
Casadei, Mattia Cucurullo,
Ramona Lori, Martina Marazzan,
Irene Quarantini,
Maria Gaia Redavid,
Ricerche bio-bibliografiche

Progetto grafico
Franco Mancinelli - Ybrand

Traduzioni catalogo
Luciano Chianese

Consulenza e coordinamento AV
Fabio Massimo Iaquone, Simone
Valente

Mostra realizzata con la
collaborazione di

 CSC Cineteca
Nazionale

 Rai Teche

 **ARCHIVIO
AUDIOVISIVO
DEL MOVIMENTO
OPERAIO E
DEMOCRATICO**

GALLERIA D'ARTE MODERNA

Coordinamento tecnico scientifico
Arianna Angelelli
Claudio Crescentini
Gloria Raimondi
con Amaranta Ciriaci (stagista)

Coordinamento amministrativo
Sabrina Putzu
Paola Amici

Direzione dei lavori di allestimento
Monica Zelinotti
Roberta De Marco
Maria Cucchi
Alessandra Sabbatini

*Comunicazione promozione
e didattica*
Daniela Vasta
con Carlotta Anello
Flaminia Petrassi
Claudia Verdat
Davide Zazzini (Volontari
del Servizio Civile Universale)

Incontri ed eventi
Claudio Crescentini
Daniela Vasta

Realizzazione della grafica
Pubblilaser

Assicurazioni
GBSapri

Trasporti
Apice

 **LA CAMERA
OTTICA**
FILM AND VIDEO
RESTORATION

 **schermi
dell'arte**

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI

Direzione dei lavori di allestimento
Ufficio tecnico e progettazione
Azienda Speciale Palaexpo,
Paolo Pezza, Luca Caselli,
Marcello Fagnani, Silvia Albini,
Cristina Piccone

Traduzioni dei testi di sala
Luciano Chianese

Realizzazione dell'allestimento
TAGI2000

Fornitura AV
MABJ EVENTI

Assicurazione
MAG JLT

Trasporti
Montenovi

*Consulenza e coordinamento
del montaggio per
l'opera di Marinella Pirelli*
Marco Bonazza

Revisione conservativa delle opere
Natalia Gurgone

Visite guidate e laboratori
Servizi educativi, formazione e
didattica Azienda Speciale Palaexpo,
Blume Gra, Laura Scarlata,
Giulia Franchi, Giovanna Lancia,
Francesca Romana Mastroianni,
Michela Tonelli, Antonella Veracchi

*Visite guidate per scuole
secondarie e gruppi*
Coopculture

Media Partners

 Rai 5

 Rai Cultura

 Rai Radio 3

Il nostro primo ringraziamento va agli artisti e alle artiste, il cui sostegno ha reso possibile la realizzazione della mostra.

La nostra gratitudine si estende a tutti gli altri prestatori:
MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma
Musée national d'art moderne, Centre Pompidou, Parigi
Archivio Marinella Pirelli, Varese, courtesy Richard Saltoun Gallery
ArchiviVo Sambin
Collezione Eredi Paolo Rosa
Collezione Patrizia Convertino
Eredi Umberto Bignardi
Eredi Fabio Mauri e Hauser & Wirth
Galleria Bianconi, Milano
Galleria P420, Bologna
Nomas Foundation
e a tutti coloro che hanno preferito mantenere l'anonimato.

Un caloroso ringraziamento a tutte le istituzioni e agli archivi che hanno generosamente messo a disposizione i loro materiali:
Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, Prato
Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell'Architettura, Sapienza Università di Roma
Fondazione Giorgio Cini, Venezia
Fondazione Prada, Milano
Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea, Ferrara
Kunststalle Basel
Museo Nazionale del Cinema, Torino
Walker Art Center
AGON, Milano
AIACE – INVIDEO, Milano
Alterazioni Video
Archivio Vincenzo Agnetti
Archivio Eredi Chiari
Archivio Gianni Colombo
Archivio Giosetta Fioroni
Archivio Videoteca Giaccari
Archivio Mario Schifano
Archivio Giacomo Verde
Associazione Culturale Ondavideo – Suoni e immagini del futuro, Pisa
Corraini Edizioni
Galleria Vistamare/Vistamarestudio, Pescara/Milano
Galletti Archives
Galerie Italiane, Parigi
Opificio Ciclope
Studio Bill Viola
Teatro Valdoca
Visualcontainer

Un sentito ringraziamento va inoltre a:
Pia Abelli Toti, Dora Aceto, Germana Agnetti, Yuri Ancarani, Alberto Anile, Antonella Bacchini, Georgia Bava, Gianni Blumthaler, Michele Böhm, Elettra Bottazzi, Maria Elena Brugora, Francesca Maria Cadin, Marco Cadioli, Marcella Campitelli, Emanuele Cantò, Riccardo Caporossi, Angelica Cardazzo, Francesca Cattoi, Osvalda Centurelli, Maud Ceriotti Giaccari, Simona Cesana, Fabio Cirifino, Laura Cherubini, Mario Chiari, Matteo Chiocchi, Enrico Cocuccioni, Carla Consalvi, Maria Gloria Conti Bicocchi, Letizia Cortini, Federica Dal Falco, Daniele De Palma, Corinna De Vecchi, Lia Durante, Theo Eshetu, Fabio Fanzaga, Francesca Fini, Giosetta Fioroni, Raffaella Frascarelli, Gian Piero Frassinelli, Cristiana Galante, Marco Maria Gazzano, Giancarlo Gerosa, Maia Giacobbe Borelli, Tiziana Giuberti, Giampietro Grossi, Daniele Gualdi, Claudio Guenzani, Ugo La Pietra, Anna Maria Licciardello, Donato Locantore, Davide Lucatello, Silvia Lucchesi, Eleonora Manca, Memmo Mancini, Pepi Marchetti Franchi, Roberto Marossi, Piero Marsili Libelli, Carlo Martino, Mario Martone, Eva & Franco Mattes, Achille Mauri, Giacomo Mazzone, Gianni Melotti, Elisa Mendini, Fulvia Mendini, Rebecca Moccia, Silvia Moretti, Maurizio Nannucci, Emiliano Neri, Margherita Nuti, Camilla Pagliano, Luigi Pagliarini, Luca Panaro, Lisa Parolo, Kira Perov, Italo Pesce Delfino, Stefano Pezzato, Andrea Piccardo, Elena Pinchiurri, Francesco Pirelli, Pietro Pirelli, Luciano Pizzagalli, Marco Poma, Antonello Raggi, Flavia Randi Luginbühl, Alessandro Rivola, Mauro Sabbione, Alessandra Saccon, Giuseppe Salerno, Andrea Sassano, Mario Sasso, Claudia Sasso, Gemma Sasso, Marco Schifano, Monica Schifano, Stefano Scipioni, Ranuccio Sodi, Sophie Streefkerk, Carla Subrizi, Tarcisio Tarquini, Francesco Tasselli, Elena Testa, Chiara Tiberio, Sara Tirelli, Franco Vaccari, Francesco Vezzoli, Penny Yeung.

**PUBBLICAZIONE EDITA DA
TRECCANI COPYRIGHT 2022**

ISBN 978-88-12-01009-7

Istituto della Enciclopedia Italiana
fondata da Giovanni Treccani S.p.A.,
Roma

Presidente
Franco Gallo

Vice presidente
Giovanni Puglisi

Direttore generale
Massimo Bray

Responsabile Sviluppo Nuovi Progetti
Giovanna Fazzuoli

Responsabile Treccani Arte
Iacopo Ceni

Catalogo

Coordinamento editoriale
Ilaria Giaccio

Produzione industriale
Monica Di Meo

Revisione testi
Flavio Fellini, Emanuele Zoppellari

Progettazione grafica
SMV - Studio Moretti Visani

Fotolito
Vaccari Zincografica

Stampa
Grafiche Antiga

Stampato in Italia

SOMMARIO

- 19 Premessa
Cosetta Saba, Valentina Valentini
- 33 TAVOLE
- 60 Biografie degli artisti
63 Opere
- 65 SAGGI
- 1 Ambienti complessi e installazioni
- 69 Formati installativi
Valentina Valentini
- 2 Film d'artista e videoarte
a cura di Bruno Di Marino
- 85 Cine-dissolvenze e video-dissonanze. Estetica filmica e scrittura
elettronica nella sperimentazione italiana
Bruno Di Marino
- 95 Non solo concettuale: dalla vobulazione al *videoloop*. Gli anni
Sessanta e Settanta
Bruno Di Marino
- 102 Polisemie video: gli anni Ottanta in Italia
Rossella Catanese
- 109 Tra reale, virtuale e totale. Gli anni Novanta in Italia
Maria Teresa Soldani
- 117 (ri)lettura 'proiettata'.
Le sperimentazioni del *moving image* negli anni Duemila
Lucia Aspesi
- 3 Centri di produzione e disseminazione
a cura di Cosetta Saba
- 127 *Excursus* sui modi di produzione e di disseminazione del video
in ambito artistico in Italia dagli anni Settanta a oggi
Cosetta Saba
- 139 Studio 970/2 - Videoteca Giaccari
Irene Boyer
- 147 VideObelisco
Silvia Bordini
- 154 Da art/tapes/22 alla Biennale (1973-1977). I laboratori sperimentali
di Maria Gloria Biccocchi fra promozione e militanza
Anna Mazzanti
- 170 Il Centro Video Arte di Palazzo dei Diamanti, Ferrara (1973-1994).
Un polo museale di ricerca e disseminazione per le arti elettroniche
Chiara Vorrasi

- 182 Il centro di produzione e distribuzione della Galleria del Cavallino di Venezia (1970-1984)
Emanuele Dileone
- 191 Ondavideo. Il percorso di ricerca di un 'Non Festival'
Andreina Di Brino
- 197 Tape Connection e Softvideo
a cura di Felice Pesoli
- 212 Visualcontainer
Alessandra Arnò
- 220 Play. Stop. Rewind. Play again.
La produzione videografica degli anni Zero
Flavia Dalila D'Amico
- 4 Esposizioni di videoarte in Italia
a cura di Francesca Gallo
- 243 Esporre la videoarte in Italia: uno sguardo d'insieme
Francesca Gallo
- 254 Il Festival Arte Elettronica di Camerino (1983-1990)
Francesca Gallo
- 261 Rassegna internazionale del video d'autore di Taormina Arte
Alessandra Cigala
- 268 INVIDEO, Milano: trent'anni di arte elettronica in mostra
Sandra Lischi
- 276 Lo schermo dell'arte. Un progetto tra cinema e arti visive
Valeria Mancinelli
- 5 Tecnologie, estetiche, culture
a cura di Alessandro Amaducci
- 285 Tecnologie, estetiche e culture della videoarte in Italia
Alessandro Amaducci
- 297 Intreccio fra arti e media: forme e linguaggi nella videoarte italiana
Sandra Lischi
- 307 La dimensione sonora del video monocanale
Roberto Calabretto
- 317 Immagini dissidenti
Flavia Dalila D'Amico
- 345 Il femminile del video: appunti sul corpo
Elena Marcheschi
- 352 Video 'magazines': la diffusione della cultura video in Italia tra consumo e divulgazione d'arte
Diego Cavallotti
- 360 Cronache dal decennio elettronico
Felice Pesoli
- 371 Dall'incantamento alla corallità.
Lo spazio della percezione nelle opere di Studio Azzurro
Laura Marcolini
- 383 Decoder
Andrea Lissoni in conversazione con Iolanda Ratti

6 Video e televisione
a cura di Paola Lagonigro

- 397 La TV nelle mani degli artisti: video, sigle, grafiche e pubblicità
Paola Lagonigro
- 408 Bruno Munari (e Marcello Piccardo) tra televisione e film
Guido Bartorelli
- 415 Programmi sperimentali RAI
Alice Pio
- 421 Dacci oggi il nostro pane mediale quotidiano
(e rimetti in corso i debiti e i prestiti, l'indifferente ma evidente
potenza delle immagini)
Carmelo Marabello
- 431 *Mister Fantasy* e l'universo video nella TV degli anni Ottanta
Paola Lagonigro
- 438 Artisti in televisione. Incursioni, sovversioni, inversioni
Marco Senaldi
- 447 Visioni degli anni Novanta.
I casi di *Prima puntata* e *Arte video TV*
Pasquale Fameli

7 Interferenze
a cura di Francesco Spampinato

- 457 Il video come lingua franca.
Interferenze e convergenze audiovisive in Italia
Francesco Spampinato
- 467 Nel tempo della posa. Interazioni tra fotografia, cinema e video
in alcune opere di Schifano, Patella, Cresci, Vaccari, Gioli
Giacomo Daniele Fragapane
- 482 Film e video dall'architettura radicale al design
postmodernista
Francesco Spampinato
- 491 Il fenomeno del videoteatro. Un'invenzione italiana
Carlo Infante
- 496 Coreo-Video-Grafia: dialoghi ibridi.
Una lettura sulla videodanza in Italia dall'archivio
del Festival internazionale di videodanza Il Coreografo Elettronico
Letizia Gioia Monda
- 506 Videoclip e videoarte: occasionali convergenze
Luca Quattrocchi

8 Dalla realtà virtuale all'intelligenza
artificiale. Nuove tendenze della videoarte oggi
a cura di Valentino Catricalà

- 519 L'arcipelago video. L'arte nell'epoca dell'ubiquità dei media
Valentino Catricalà
- 526 Computer art: dagli anni Ottanta ai mondi virtuali
Paola Lagonigro

- 534 La nuova vita delle immagini. Percorsi tra *software art*
e video in Italia
Valentina Tanni
- 543 Per un'arte in divenire. L'immaginario macchinico dell'audiovisivo
italiano di inizio millennio
Marco Mancuso
- 553 Il video nell'era del platform capitalism: social media, big data
e cinema database
Domenico Quaranta
- 562 Dentro le immagini: l'esperienza immersiva
Claudia D'Alonzo
- 9 Conservazione, documentazione, archivio
a cura di Cosetta Saba
- 573 La trasversalità istituzionale del 'video' in Italia
Cosetta Saba
- 578 La Camera Ottica
Mary Comin
- 585 VARIA: la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione
della Video ARte in ItaliA
Fabio De Chirico, Matteo Piccioni
- 591 Contratto e certificato di autenticità per identificare e tutelare
l'opera di videoarte
Alessandra Donati
- 601 ABSTRACTS IN ENGLISH

La nuova vita delle immagini. Percorsi tra *software art* e video in Italia

Valentina Tanni

Pervasività e performatività del codice

L'avvento del software – linguaggio che sta alla base di qualsiasi contenuto prodotto e gestito dai computer digitali – ha trasformato la produzione culturale in tutti i settori, sia dal punto di vista tecnologico che concettuale. Nel campo della sperimentazione visiva, in particolare, l'impatto della programmazione informatica ha determinato l'innescarsi di un processo di mutazione profondo e complesso, per alcuni versi ancora in pieno svolgimento. Non soltanto ha permesso la nascita di nuovi e sempre più accessibili strumenti di produzione, montaggio e post-produzione che hanno cambiato il volto della fotografia, dell'animazione, del cinema e del video, ma soprattutto ha portato nel mondo un genere inedito di immagine:

un'entità fluida, instabile e ricombinante. L'immagine digitale si manifesta sullo schermo come effetto dell'esecuzione di un'istruzione; è un oggetto che nasce e si trasforma di continuo sotto i nostri occhi, soggetto al potere modellante del linguaggio.

Come spiega il teorico dei nuovi media Lev Manovich in *Software takes command* (2013), i contenuti digitali non possono essere considerati degli artefatti, o dei documenti nel senso novecentesco del termine, perché la loro natura è intrinsecamente 'performativa':

In software culture, we no longer have 'documents,' 'works,' 'messages' or 'recordings' in twentieth-century terms. Instead of fixed documents that could be analyzed by examining their structure and content (a typical move of the twentieth-century cultural analysis and theory, from Russian Formalism to Literary Darwinism), we now interact with dynamic 'software performances'¹.

Quello di 'performatività del codice' è un concetto ampiamente analizzato e citato nell'ambito dei *software studies*. Introdotto dalla critica e curatrice Inke Arns in un testo del 2005, intitolato *Code as performative speech act*, e ispirato alla teoria dell'atto linguistico di John Langshaw Austin, descrive non soltanto il mero atto di esecuzione delle istruzioni, e dunque l'abilità generativa del software, ma si riferisce anche alla sua capacità di determinare effetti nella sfera dell'estetica, della politica e della società. Nel campo della *software art*, spiega Arns, non solo il codice è 'legge', ma in un certo senso funziona come un sortilegio, creando effetti nella realtà con il suo mero enunciato. Nel mondo del codice informatico, dunque, 'dire' equivale a 'fare':

[...] when I speak of the performativity of code, I mean that this performativity is not to be understood as a purely technical performativity, ie, it does not only happen in the context of a closed technical system, but affects the realm of the aesthetic, political and social. Program code is characterised by the fact that here 'saying' coincides with 'doing'. Code as an effective speech act is not a description or a representation of something, but, on the contrary, it directly affects, and literally sets in motion, or even 'kills', a process. This 'coded performativity' has immediate and political consequences on the actual and virtual spaces (amongst others, the internet), in which we are increasingly moving and living: it means, ultimately, that this coded performativity *mobilises or immobilises* its users. Code thus becomes Law, or, as Lawrence Lessig put it in 1999, "Code [already] is Law"².

Nello stesso saggio, partendo da questa premessa, Arns identifica le due correnti artistiche maggiormente legate al mondo del codice – la *generative art* e *software art* – e stabilisce tra queste una precisa distinzione. La prima è interessata perlopiù all'utilizzo del codice per la produzione di 'eventi imprevedibili', negando o limitando l'intenzionalità dell'autore e delegando parte del processo decisionale

al software. L'arte generativa, dunque, secondo Arns, non mette mai in discussione la natura del codice, pur sfruttando le sue specifiche potenzialità. La *software art*, al contrario,

[...] involves an artistic activity which, in the medium – or rather, the material – of software, allows for critical reflection on software (and its cultural impact). Software art does not regard software merely as a pragmatic, invisible tool generating certain visible results or surfaces, but on the contrary focuses on the program code itself – even if this code is not explicitly being laid open or put in the foreground³.

Se l'utilizzo artistico del codice informatico nasce praticamente insieme ai computer stessi, tra la fine degli anni Cinquanta e gli anni Sessanta, quando uno sparuto ma deciso gruppo di sperimentatori si confrontò per la prima volta con la produzioni di immagini digitali⁴ (pensiamo a personalità come A. Michael Noll, Frieder Nake e Lillian Schwartz), è solo intorno alla fine del secolo che si costituisce un movimento dichiaratamente incentrato sull'indagine critica del software, una tendenza che nasce soprattutto in risposta alla sempre più marcata standardizzazione commerciale dei programmi informatici. Lo stesso termine 'software art' – che va a sostituire l'ormai antiquato 'computer art' – entra in uso solo intorno al 2000, per definire un gruppo di artisti e critici formati in seno alla più ampia ondata della *net art* (tra cui Amy Alexander, Inke Arns, Geoff Cox, Florian Cramer, Matthew Fuller, Olga Goriunova, Alessandro Ludovico, Alex McLean, Pit Schultz, Alexei Shulgin e Adrian Ward). Poco dopo, nel 2001, il festival di culture digitali Transmediale di Berlino istituisce una categoria apposita e un premio per questo genere di attività, l'*artistic software* (vinto quell'anno da *Auto-Illustrator* di Adrian Ward, versione semi-autonoma e disubbidiente del noto programma grafico della Adobe).

Meno compatta, da un punto di vista storico, la vicenda della *generative art*, che non si costituisce mai come vera e propria corrente, quanto piuttosto come un'attitudine trasversale al 'fare arte', che attraversa tanti generi e tanti movimenti, anche al di fuori dell'universo specifico della *new media art*. La definisce efficacemente Philip Galanter, in un articolo del 2003:

Generative art refers to any art practice where the artist uses a system, such as a set of natural language rules, a computer program, a machine, or other procedural invention, which is set into motion with some degree of autonomy contributing to or resulting in a completed work of art⁵.

L'accento, dunque, non è sulla tecnologia, quanto sul carattere procedurale e parzialmente autonomo del processo artistico. In questo senso, l'attitudine generativa può essere riscontrata in innumerevoli esperienze artistiche del XX secolo, dai metodi aleatori e ricombi-

nanti di John Cage e William Burroughs, all'arte concettuale di Sol LeWitt e Hans Haacke.

Un universo ibrido

La natura pervasiva e ricombinante del software fin qui descritta, insieme alla sua sempre crescente impercettibilità – il codice resta perlopiù nascosto dietro interfacce grafiche e naturali –, rende difficile qualsiasi tentativo di categorizzazione efficace delle produzioni audiovisive contemporanee. Il software è infatti un *layer* che si nasconde dietro le fotografie, i video, le animazioni 2D e 3D, il cinema, i videogiochi e i progetti in realtà aumentata e virtuale, influenzandone i processi e le estetiche. Il fatto che alla base di tutte le immagini ci sia un codice comune – gestito fluidamente dal meta-medium computer – favorisce l'ibridazione tra linguaggi, producendo contenuti che sfuggono alle classificazioni. Come se non bastasse, i risultati

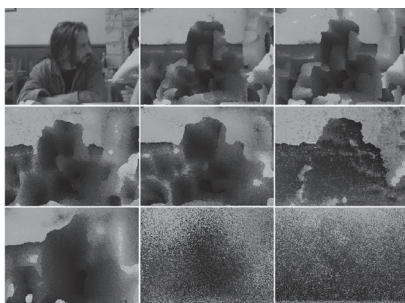

Fig. 71

Luigi Pagliarini, *Energies visualizer, self-portrait*, 2004, courtesy l'artista

della 'performance del software' vengono visualizzati inevitabilmente su schermi e proiezioni, display che evocano gli universi del cinema e della videoarte, insieme al loro bagaglio di storia, anche quando se ne distaccano marcatamente. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, l'attenzione è incentrata sul prodotto finale (la foto, il video, l'animazione, il videogame) e il processo, sia produttivo che performativo del software, resta dietro le quinte, non percepito dal fruitore. Questo accade anche in gran parte delle opere di *new media art*, come spiegano Florian Cramer e Ulrike Gabriel in un testo ormai storico:

By calling digital art '[new] media art,' public perception has focused the zeros and ones as formatted into particular visual, acoustic and tactile media, rather than structures of programming. This view is reinforced by the fact that the algorithms employed to generate and manipulate computer music, computer graphics, digital text are frequently if not in most cases invisible, unknown to the audience and the artist alike. While the history of computer art still is short, it is rich with works whose programming resides in black boxes or is considered to be just a preparatory behind-the-scenes process for a finished (and finite) work on CD, in a book, in the Internet or in an art installation⁶.

Lasciando da parte tutti i casi in cui il software viene utilizzato come ‘strumento’ e non come ‘medium’, rimanendo nascosto dietro l’interfaccia o il display, il presente saggio si concentrerà sull’analisi di progetti in cui ‘la potenzialità del codice informatico’ si rivela centrale: sia a livello visivo, formale ed estetico, che più profondamente concettuale. In particolare, si prenderà in esame l’opera di una piccola selezione di autori italiani che hanno operato ai confini tra *software art* e video a partire dall’inizio del nuovo millennio. Come vedremo, il carattere profondamente ibrido di queste produzioni rende il percorso di analisi necessariamente complesso, muovendosi tra generi e movimenti diversi come la *net art*, la *software art*, la *generative art*, il webcinema, il *live media* e l’*artificial intelligence art*. Nonostante la varietà di approcci, tecniche ed estetiche, esistono tuttavia alcuni filii conduttori che possono essere individuati: quando il video è generato in tempo reale dal software, nella maggior parte dei casi assistiamo al dipanarsi di forme astratte di natura organica e/o geometrica. Altrettanto ricorrenti sono effetti come la distorsione dell’immagine e la sincronizzazione con la musica, tutti elementi che sembrano riconnettere queste pratiche con la videoarte storica (pensiamo alle immagini prodotte dalle televisioni ‘modificate’ di Nam June Paik, ma anche al lessico visivo elettronico dei Vasulka) e con la *computer art* degli esordi, con la sua indagine rigorosa della forma, al confine tra matematica e teoria della percezione.

In altri progetti invece emerge l’interesse per una caratteristica specifica del mondo digitale: la dimensione del ‘tempo reale’, resa possibile dal World Wide Web. Il *browser* diventa un nuovo spazio di proiezione/fruizione che non solo raggiunge il fruitore nel suo ambiente privato, ma spesso lo coinvolge nell’esplorazione di paesaggi virtuali, implementando dinamiche di consumo interattivo.

Tra software e video: qualche caso di studio

Il nostro percorso inizia simbolicamente proprio dal 2000, anno che, come abbiamo spiegato, rappresenta una data importante per la definizione della *software art* come movimento. In quell’anno in Italia vedono la luce due progetti interessanti – e molto differenti tra loro – che vale la pena di analizzare. Incentrato sull’estetica del codice, *HasciiCam*⁸ di Jaromil (Denis Roio, Pescara 1977), è un software *open source* per sistemi Gnu/Linux che converte il segnale video in caratteri Ascii. Se utilizzato per trasmettere live su Internet, l’*Hascii-Cam* funziona come una webcam a bassa scansione, ‘embeddando’ il video in una pagina HTML e aggiornando l’immagine al ritmo di un frame al secondo. L’effetto finale è lontano dalla fluidità dei video digitali a cui siamo abituati, somigliando più a una sequenza di fotogrammi che si susseguono in maniera percettibile, quasi come in uno slideshow. Dal punto di vista concettuale, *HasciiCam* – che è stato utilizzato successivamente anche da altri artisti in installazioni e opere *net-based* – è un progetto che evoca innumerevoli suggestioni. Prima di tutto, rappresenta l’espressione più compiuta dell’etica

hacker delle origini: è un programma semplice, accessibile, aperto a tutti e compatibile con qualsiasi *browser* e qualsiasi connessione, anche la più lenta. Inoltre, con la sua estetica minimale e 'macchinistica', si presenta come un oggetto nativo dell'ambiente digitale, che lascia visibile il codice e lo trasforma in una componente estetica. Nello stesso periodo, viene lanciato *Island.8081*, un esperimento di webcinema firmato dal collettivo torinese 80/81. A differenza di *HasciiCam*, la tecnologia che supporta il progetto è un software proprietario – Macromedia Flash – e l'attenzione non è incentrata sul codice come linguaggio quanto sulle possibilità interattive immersive e narrative del medium web. Ne parla così Luca Barbeni, membro del collettivo, nel suo saggio sul webcinema:

80/81 vuole proporre con questo sito-ambiente un nuovo tipo di esperienza audiovisiva in rete, dove immagini e suoni concorrano alla veicolazione dei paesaggi del territorio; lavorare su concetti come ambiente e immersività pone il baricentro dell'utenza non più sul contenuto del sito, ma sulla figura dell'utente integrato nell'ambiente *Island.8081*⁹.

Island.8081 è un ambiente ideale costituito da diversi macro-ambienti (spiaggia, foresta, macchia mediterranea, montagna, valli, ecc.); ognuno di questi luoghi virtuali possiede delle caratteristiche specifiche, che corrispondono alle peculiarità percettive dei luoghi a cui si ispirano. Una delle caratteristiche più interessanti del progetto, che rimane un oggetto ibrido al confine tra *net art*, webcinema e videoarte, risiede nell'utilizzo di una serie di motori random che permettono a ogni utente di visualizzare ambienti sempre diversi e in continua mutazione, in modalità automatica.

È del 2002 invece *Active metaphor*¹⁰ del collettivo Limiteazero, all'epoca formato da Paolo Rigamonti e Silvio Mondino. Ispirato nel titolo a una famosa frase di Marshall McLuhan («tutti i media sono metafore attive in quanto hanno il potere di tradurre l'esperienza in forme nuove»), il progetto consiste in un *client*¹¹ per un software già esistente chiamato Carnivore, sviluppato dal collettivo RSG (Radical Software Group) e ispirato a un programma simile impiegato dall'FBI per il monitoraggio dei dati. *Active metaphor*, che nello spazio espositivo viene mostrato tramite schermi, proiezioni e stampe, rappresenta «un'esplorazione sul tema della visualizzazione dei dati, volta all'idea di rappresentazione del flusso in sé»¹². Dal punto di vista estetico, il software utilizza solo tre forme geometriche primarie (triangoli, parallelepipedi, sfere), le cui dimensioni e i cui colori dipendono dalle variabili stabilite per l'analisi del flusso di dati.

Nel suo complesso, *active metaphor* risulta essere una rappresentazione spaziale di dati dinamica, in grado di rendere percepibile e visibile un flusso di rete continuo, sia in una dimensione volumetrica (arbitrariamente dimensionata), sia sonora¹³.

In una simile area di sperimentazione si colloca anche la ricerca di Alessandro Capozzo (Milano 1970), artista e *interaction designer* (tra i soci fondatori di Limitezero). Impegnato nella produzione di progetti di *software art*, installazioni interattive e interfacce *web-based* sin dai primi anni Duemila, Capozzo concentra la sua attenzione sulle dinamiche generative e sull'interazione delle immagini con il suono. *D3D4LU5*, ad esempio, un progetto del 2016, viene descritto come:

[...] un software generativo nel quale convivono e si articolano due dimensioni estetiche e semantiche in sottile relazione. Nella prima, algoritmi basati su agenti intelligenti tessono effimere e diafane strutture delineando contestualmente un soundscape caratterizzato da un ritmo armonico estremamente rallentato ma vibrante nella tessitura micropolifonica; in filigrana in questa azione fitta e quasi pulviscolare si può intravedere il mito di Dedalo. Il secondo elemento generatore prende le mosse da una frase di Stephen Dedalus, il personaggio joyciano: “a software makes no mistakes. Its errors are volitional and are the portals of discovery”. La citazione è stata trasfigurata e ha assunto come soggetto il software stesso per divenire così alimentata da un database lessicale e innervata da modelli computazionali, tema di infinite variazioni¹⁴.

Nell'ambito della *software art* italiana una menzione è d'obbligo per l'opera di Luigi Pagliarini (Pescara 1963), impegnato sin dai primi anni Novanta nella ricerca sul codice informatico e sulla robotica. Nel 2004 rilascia il programma *Energies visualizer*, che riflette in maniera precoce e originale su tematiche che sarebbero diventate di grande attualità nei decenni successivi, soprattutto in relazione allo sviluppo dell'Intelligenza artificiale. Descrive così l'opera Elena Giulia Rossi sul magazine «Arshake», in occasione di una sua ripubblicazione online:

Immagini, dipinti, schermate, fotogrammi e quant'altro si trasformano in un video algoritmico o dipinto infinito. Proseguendo l'approccio Eventualista di uno dei suoi Maestri, Sergio Lombardo, Pagliarini apre la percezione a nuovi orizzonti, su quanto di insondabile esiste all'interno della materia. Ogni pixel è trattato come un atomo e si comporta come tale. [...] Tutto ciò che esiste all'interno di un'immagine, una qualsiasi immagine fissa come quella del logo di Arshake, è restituito all'idea di 'moto perpetuo', un approccio creativo che Pagliarini coltivava già prima del 2004. Le dinamiche vitali della materia digitale rispondono al corrispettivo delle leggi biologiche molecolari¹⁵.

Si confronta invece con il cinema Carlo Zanni (La Spezia 1975), che tra il 2006 e il 2009 pubblica una serie di progetti che indagano l'impatto dei dati sul linguaggio audiovisivo. *The possible ties between illness and success* (2006) e *My temporary visiting position from the Sunset Terrace Bar* (2007) sono esempi di una tipologia nuova di og-

getto mediale che l'artista chiama 'Data Cinema'¹⁶. Pur conservando una modalità di fruizione sostanzialmente contemplativa – e talvolta anche una struttura narrativa classica – questi webfilm si differenziano per la loro natura instabile. Non sono opere formalizzate una volta per sempre, ma si lasciano modificare da processi che avvengono in tempo reale. Nello specifico, le immagini cambiano continuamente grazie all'interazione (inconsapevole) degli spettatori. Il flusso dei dati, in questo caso, rappresenta un elemento di mutabilità radicale, che rende l'oggetto video un'entità fluida e impossibile da formalizzare una volta per tutte.

Ricco e complesso è anche il percorso di ricerca di Chiara Passa (Roma 1973), impegnata sin dalla metà degli anni Novanta in una ricerca multimediale e transmediale. La sua produzione combina tecnologie e approcci differenti: animazioni, installazioni interattive, *net art*, *videomapping* e dispositivi per piattaforme mobili. La sensibilità per l'elaborazione di immagini video, nel suo caso, rappresenta un filo conduttore ben riconoscibile, anche se il medium di partenza non è una videocamera ma un software di generazione digitale, oppure una tecnologia di realtà estesa. Nell'opera *Dimensioning extrusion n.1* (2016)¹⁷, il formato di partenza è addirittura una GIF animata¹⁸, nata per una fruizione via *browser* e trasferita, tramite proiezione, su un supporto scultoreo. L'opera fonde e intreccia video, installazione e oggetti materiali, in un processo programmaticamente ibrido che ben rappresenta il rapporto complesso e chiasmatico tra realtà fisica e riproduzione virtuale.

Questo breve – e non esaustivo – percorso si conclude con un cenno all'opera di un artista italiano più giovane che ha ottenuto un grande successo internazionale, Davide Quayola (Roma 1982), con un folto *corpus* di video, installazioni, sculture e performance. Un aspetto particolarmente interessante del suo lavoro risiede nell'esplorazione del mondo della *machine vision*, lo studio delle modalità con cui le macchine vedono e 'comprendono' il mondo.

Nel video *Pleasant places* (2015)¹⁹, ad esempio, girato in modalità ultra-HD nella campagna provenzale che ispirò Vincent van Gogh oltre un secolo fa, il tema classico del paesaggio viene trasfigurato con l'intenzione di esplorare – e confondere – il confine tra rappresentazione e astrazione. A questo scopo, Quayola sfrutta, facendone un uso non convenzionale, una serie di procedimenti algoritmici di analisi e manipolazione dell'immagine, che finiscono per generare un'estetica estremamente singolare, al confine tra sintetico e pittorico.

1. L. Manovich, *Software takes command: extending the language of new media*, New York 2013, p. 33.
2. I. Arns, *Code as performative speech act*, «Artnodes» 2005, 4, p. 7, <https://raco.cat/index.php/Artnodes/article/view/53082/479788> (15 dic. 2021).
3. vi, pp. 2-3.
4. Per un resoconto dettagliato della storia della computer art si veda G.D. Taylor, *When the machine made art: the troubled history of computer art*, New York 2014.
5. P. Galanter, *What is generative art? Complexity theory as a context for art theory*, <http://www.generativeart.com/on/cic/papersGA2003/a22.htm> (15 dic. 2021), Atti del Convegno, Milano 2003.
6. F. Cramer, U. Gabriel, *Software Art, in DIY Media. Kunst und digitale Medien: Software, Partizipation, Distribution*, a cura di T. Munz, pubblicazione speciale in occasione di Transmediale.01, Berlin 2001, p. 29.
7. Sulla distinzione tra strumento e medium nel contesto delle arti digitali, si veda: C. Paul, *Digital art*, London 2003.
8. Informazioni sul progetto disponibili online sul sito di Jaromil, <https://jaromil.dyne.org/journal/hascicam.html> (15 dic. 2021).
9. L. Barbeni, *Webcinema. L'immagine cibernetica*, Genova 2006, p. 82.
10. Informazioni sul progetto disponibili online sul sito di Limitezero, http://limitezero.net/it/active_metaphor.html (15 dic. 2021).
11. In informatica, il *client* indica una determinata componente hardware o software che accede alle risorse o ai servizi erogati da un'altra componente, detta server.
12. Ibid.
13. Ibid.
14. Dal sito di Alessandro Capozzo, http://www.abstract-codex.net/D3D4LU5_SW/index.html (15 dic. 2021).
15. E. G. Rossi, *Special Project #19*. Luigi Pagliarini: Energies Visualizer, «Arshake», 2021, <https://www.arshake.com/special-project-19-luigi-pagliarini-energies-visualizer/> (15 dic. 2021).
16. Cfr. V. Tanni, *Il cinema ha un nuovo dna*, «Exibart», 2008, https://www.exibart.com/exiwebart/exiwebart_project-il-cinema-ha-un-nuovo-dna/ (15 dic. 2021).
17. Informazioni sull'opera si possono trovare online sul sito di Chiara Passa, <http://www.chiarapassa.it> (15 dic. 2021).
18. Graphics Interchange Format ('formato di interscambio grafico', in acronimo GIF) è un formato di file per immagini digitali di tipo *bitmap*, introdotto nel 1987 dalla società americana CompuServe. Una GIF animata è un'immagine che contiene più frame in un singolo file; i frame vengono presentati in un ordine specifico per generare l'effetto di animazione. Una GIF animata può essere ripetuta all'infinito (*loop*) oppure arrestarsi dopo alcune sequenze.
19. Informazioni sul progetto sono disponibili online all'indirizzo <https://quayola.com/work/selected/pleasant-places.php> (15 dic. 2021).