

POLITECNICO DI TORINO Repository ISTITUZIONALE

Teatri urbani, affreschi di luce. Raccontare il territorio con le tecnologie digitali

Original Teatri urbani, affreschi di luce. Raccontare il territorio con le tecnologie digitali / Lo Turco, M STAMPA 1(2018), pp. 151-171.			
Availability: This version is available at: 11583/2705127 since: 2018-04-04T19:58:57Z			
Publisher: Franco Angeli			
Published DOI:			
Terms of use: openAccess			
This article is made available under terms and conditions as specified in the corresponding bibliographic description in the repository			
Publisher copyright			
(Article begins on next page)			

04 August 2020

Ambienti digitali per l'educazione all'arte e al patrimonio

a cura di Alessandro Luigini e Chiara Panciroli

FrancoAngeli
OPEN ACCESS Educazione al patrimonio culturale e formazione dei saperi

Ambienti digitali per l'educazione all'arte e al patrimonio

a cura di Alessandro Luigini e Chiara Panciroli

Il volume è stato pubblicato con il contributo della Libera Università di Bolzano.

Isbn open access: 9788891773333

Copyright $\ensuremath{\mathbb{C}}$ 2018 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

Pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione-Non Commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia (CC-BY-NC-ND 3.0 IT)

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode

Educazione al patrimonio culturale e formazione dei saperi

Collana diretta da Ivo Mattozzi e Chiara Panciroli

Come rendere tutti i cittadini consapevoli dell'importanza del patrimonio culturale nella vita comunitaria e della necessità della sua tutela e valorizzazione? Per dare una risposta a questo emblematico e complesso interrogativo, la collana raccoglie gli studi di settore e le ricerche integrate sull'educazione al patrimonio, sulla didattica museale e sulla formazione dei saperi. È attraverso l'analisi puntuale e critica di questi ambiti che si ridefiniscono nuove linee di studio e di sperimentazione, con una particolare attenzione rivolta ai diversi aspetti dell'insegnamento e dell'apprendimento. Nello specifico, la collana intende approfondire, all'interno del dibattito internazionale, i seguenti aspetti:

- il raccordo tra epistemologia, metodologia d'insegnamento, struttura della conoscenza e curricolo verticale;
- la ricerca mediante lo studio delle fonti, l'esplorazione delle opere, degli oggetti e dei reperti, più in generale dei beni culturali tangibili e intangibili, in ambito storico, artistico e scientifico, anche tramite le sue rappresentazioni;
- la mediazione attraverso un utilizzo didattico dei patrimoni culturali, secondo una prospettiva interdisciplinare, interculturale e di innovazione tecnologica, che vede il laboratorio nella scuola e nel museo come spazio e metodologia per l'immersione conoscitiva.

La ricerca si svolge connettendo le riflessioni teoriche alle sperimentazioni didattiche degli insegnanti, in occasione di seminari, convegni, workshop, con riferimento anche agli studi che "Clio '92" (Associazione Nazionale Insegnanti di Storia) e il MOdE (Museo Officina dell'Educazione) organizzano in questo ambito.

Ogni volume è sottoposto a referaggio "doppio cieco". Il Comitato scientifico può svolgere anche le funzioni di Comitato dei referee.

COMITATO SCIENTIFICO:

Roberto Balzani, *Università di Bologna*; Beatrice Borghi, *Università di Bologna*; Sara Colaone, Accademia di Belle Arti di Bologna; Carmela Covato, *Università degli Studi Roma Tre*; Ricard Huerta, *Università di Valencia*; Alessandro Luigini, *Libera Università di Bologna*; Tiziana Maffei, *Università di Bologna-Ravenna*; Emanuela Mancino, *Università di Milano Bicocca*; Raffaele Milani, *Università di Bologna*; Montserrat González Parera, *Università Autonoma di Barcellona*; Maria Teresa Rabitti, *Libera Università di Bologna*; Montserrat González Parera, *Università Autonoma di Barcellona*; Maria Teresa Rabitti, *Libera Università di Bologna*; Antonella Nuzzaci, *Università de L'Aquila*.

Indice

Ambienti digitali e musei: esperienze e prospettive in Italia <i>Antonio Lampis</i>	pag.	11
Ambienti digitali per l'educazione all'arte e al patrimonio Alessandro Luigini, Chiara Panciroli	»	17
4DGypsoteca. Un'architettura multimediale per la didattica del disegno Paolo Belardi, Valeria Menchetelli	»	35
Tra Storia e Memoria. Tecnologie avanzate per la (ri)definizione partecipativa del significato dei luoghi nella città storica Stefano Brusaporci, Pamela Maiezza	»	51
Ambienti aumentati e archeologia dei media Mirco Cannella, Fabrizio Gay	»	64
I musei italiani nel Web: analisi, riflessioni e proposte didattiche Barbara Caprara, Alessandro Colombi, Claudio Scala	»	79
Toccare l'arte e guardare con altri occhi. Una via digitale per la rinascita dei mu- sei archeologici nell'epoca della ripro- ducibilità dell'opera d'arte Paolo Clini, Nicoletta Frapiccini, Ramona Quattrini, Romina Nespeca	»	97

Arte e comunicazione audiovisiva. Possibili scenari per un'educazione all'immagine Laura Corazza	»	114
Rappresentare, comunicare, narrare. Spazi e Musei virtuali: riflessioni ed esperienze Elena Ippoliti, Andrea Casale	»	128
Teatri urbani e affreschi di luce. Raccontare il territorio con le tecnologie digitali Massimiliano Lo Turco	»	151
ViC-CH: un modello di sintesi tra tecnolo- gie digitali image-based ed educazione Alessandro Luigini, Giovanna Massari, Star- light Vattano, Cristina Pellegatta, Fabio Luce	»	172
Ambienti digitali nella prima infanzia per giocare con l'arte Elena Pacetti	»	190
Musei virtuali e piattaforme digitali per educare all'arte Chiara Panciroli, Anita Macauda	»	204
Sperimentazioni di didattica museale per l'attivazione di processi educativi evoluti nel programma Digital Cultural Heritage- DigitCH Paola Puma	»	221
Cose dell'altro mondo. La realtà virtuale immersiva per il patrimonio culturale Daniele Rossi, Alessandra Meschini, Ramona Feriozzi, Alessandro Olivieri	»	240

Rappresentare l'opera d'arte con le tec- nologie digitali: dalla realtà aumentata alle esperienze tattili Alberto Sdegno	»	257
Insegnare Storia con i diorami digitali e dei materiali cartacei Marco Tibaldini, László Molnár	»	273
Social media per l'educazione al patri- monio del sito Unesco Sacri Monti di Piemonte e Lombardia. Daniele Villa	»	282
Patrimoni e ricerche tra materialità e tecnologia Franca Zuccoli, Alessandra De Nicola	»	295
Il sito web museale: quali obiettivi per la comunicazione digitale? Irene Di Pietro	»	308
Gli ambienti digitali nelle arti performative Starlight Vattano	»	324
L'impatto sociale generato dai musei. L'applicazione della metodologia SROI Federica Viganò e Giovanni Lombardo	»	332

Teatri urbani, affreschi di luce. Raccontare il territorio con le tecnologie digitali

Massimiliano Lo Turco

Nuovi canoni performativi

In considerazione del fervente dibattito degli ultimi anni circa il ruolo dell'innovazione tecnologica e relative implicazioni con l'arte contemporanea, nelle sue eterogenee rappresentazioni e forme (Castagneto e Fiore, 2013), pare quanto mai opportuno riflettere su alcuni possibili utilizzi di tecnologie ICT a supporto della conservazione, della valorizzazione e della fruizione del patrimonio culturale (Biagetti, 2016). A oggi, purtroppo, l'attenzione italiana sul patrimonio culturale è principalmente legata alla conservazione, poco alla sua valorizzazione e gestione, nonostante sia stata più volte ribadita la necessità di un approccio integrato per la promozione e la conservazione del patrimonio costruito da parte della Comunità Europea.

Come giustamente sostenuto da Urbani (2006), l'innovazione tecnologica e la conseguente digitalizzazione del patrimonio culturale costituiscono oggi irrinunciabili opportunità a sostegno della diffusione della cultura, della divulgazione della conoscenza, della ricerca, della didattica, dell'informazione dedicata ma anche della sensibilizzazione verso l'ambiente urbano; proprio su questi ultimi temi che si ragionerà nelle pagine successive. In merito a possibili relazioni tra spazio urbano e ibridazioni digitali pare stimolante partire dalle parole di Lev Manovich, tra i primi autori a scrivere di "spazi aumentati" e di 'architettura aumentata' definendoli come la sovrapposizione di layers di dati allo spazio fisico, in grado di trasmettere informazioni attraverso proiezioni ad alta definizione sulle facciate degli edifici; a tale proposito egli afferma: «L'architettura e la mnemonica antica, la pianificazione urbana e la rappresentazione per diagrammi, la geometria e la topologia sono soltanto alcune discipline e tecniche che sono state sviluppate per sfruttare il valore simbolico ed economico dello spazio. Le costruzioni spaziali che troviamo nei nuovi media attingono a tutte queste tradizioni preesistenti, ma sono anche profondamente diverse sotto un profilo essenziale. Per la prima volta, lo spazio diventa un media. Proprio come gli altri media (audio, video, immagine e testo) oggi lo spazio può essere trasmesso, immagazzinato e recuperato all'istante; si può comprimere, riformattare, trasformare in un flusso, filtrare, computerizzare, programmare e gestire interattivamente» (Manovich, 2002, p. 311).

Se lo spazio quindi diventa *medium*, l'architettura può diventare quel luogo d'incontro d'ibridazione multidisciplinare che secondo Manovich è in grado di unire le forme espressive di luci, suoni, colori, parole e luoghi. In questo contesto il rapporto tra luce, architettura e paesaggio urbano può concretamente esprimersi attraverso opere *site specific*, stabilendo rapporti non solo geometrici con lo spazio che le contiene. Assume dunque centrale importanza il contesto nel quale l'opera è integrata, tale da renderla specifica e non ubicabile in altra sede non precisata.

Seppur con toni diversi, si potrebbe sostenere che Walter Benjamin (2000) sia dello stesso parere nell'affermare che la fruizione dell'architettura possa avvenire anche attraverso una "distrazione' della realtà", o meglio mediante la stimolazione di una forma di percezione diversa rispetto alle forme tradizionali: l'architettura agisce attraverso l'attenzione dell'utente, nella stessa maniera che agisce la bellezza di un film per uno spettatore, ovvero perseguendo nuovi canoni performativi.

Prima di addentrarsi più specificatamente nel rapporto tra territorio e *Information Technologies*, occorre prima di tutto ripensare al significato, non solo etimologico, del termine *performance*, spesso utilizzato in un'accezione molto generica, ma in grado di assumere diverse connotazioni a seconda dell'ambito disciplinare di riferimento: se in senso generale si esplica alla realizzazione concreta di un'attività, di un comportamento, di una situazione determinata, nel campo dell'arte si riferisce a forme di produzione basate sull'improvvisazione dell'artista e sul coinvolgimento del pubblico, o ancora, alla messa in scena

di un'azione programmata entro uno spazio non necessariamente convenzionale; spesso si caratterizza per un forte contenuto esperienziale ma al tempo stesso è espressione dell'era tecnologica, stringendo alleanze coi moderni mezzi di riproduzione. Da questa definizione si può dunque azzardare un'ipotesi di correlazione tra l'assunzione del termine *performance* quale sostituto della tradizionale arte della scena e l'introduzione di nuove tecnologie, veicolo di valori aggiunti, attraverso nuove poetiche e linguaggi che vadano nella direzione dell'*Augmented Reality*.

Tale considerazione è ben illustrata e a più riprese ribadita attraverso visioni complementari, sapientemente integrate tra loro, nell'interessante volume di Fiore e Ruzza (2013), dove si sottolinea che «la performatività che trae origine dal teatro e dalla danza, da tempo è penetrata nel campo delle arti visive, trasformandosi in molteplici direzioni: essa presuppone una dimensione comportamentale che attraversa molteplici linguaggi, capace di passare da una dimensione politica (performance collettività) alla dimensione delle arti visive e delle installazioni».

A tale riguardo, «l'uso delle tecnologie interattive mette in scena un nuovo concetto di performatività diffusa: tecnologia e performance si integrano in un'unità endiadica dove è difficile discernere i confini dell'una e dell'altra, tale è l'armonico scambio che ogni volta scaturisce. L'aspetto funzionale della technè si fonde con una forma artistica e creativa, che non restituisce solo semplici immagini di puro valore scenografico, ma situazioni praticabili, accadimenti interattivi, moltiplicazione dei punti di vista, dinamicità dell'osservatore che con l'ausilio di luce e suoni coglie il senso drammaturgico». (Balzola e Rosa, 2011, p. 21).

Come afferma Castagneto (2013), la volontà di affiancarsi ai canoni tradizionali della narrazione pone in essere due processi, apparentemente contraddittori dal punto di vista semiotico, ma nei fatti collaboranti e complementari: il primo, l'uso del *collage* che si esplicita attraverso l'accumulo, l'assemblaggio e la rimodellazione di materiali multimediali; il secondo può definirsi un processo di *decollage*, relativo all'abbandono delle superfici tradizionali da parte delle singole arti.

Fig. 1 - Eventi di video mapping di levatura internazionale, dallo storytelling alle performance artistiche. Da sinistra a destra, a partire dall'alto: Moscow Circle of Light festival, Light Show at the Parliament Hill in Ottawa, il Sogno di Soliman a Bressanone, il Foro di Augusto 2000 anni dopo, Roma. E poi ancora Festival delle luci di Lione, Berlino Light Festival, Amsterdam Light Festival, Glow Festival a Ostuni.

Pertanto, coerentemente all'indubbia modificazione dei canoni tradizionali, il linguaggio di identificazione dell'espressione artistica si trasforma e accoglie per certo un significato ben più ampio del termine *performance*, divenendo centrale e rappresentativo di un modo rinnovato del rappresentare la realtà. Ne conseguono nuove e interessanti forme di fruizione del Bene Culturale, in un delicato equilibrio tra architettura, luci e suoni, tra spazio scenico e paesaggio urbano, secondo una visione molto vicina a una celebre pensiero di Paul Klee, secondo cui «l'arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è».

Fuori dai musei

Contestualmente all'evidente rinnovamento tecnologico si assiste a un importante aggiornamento della concezione di museo nonché di una serie di funzioni a esso relazionabili: storicamente le funzioni da assolvere potevano essere riassunte in tre concetti chiave: conservazione, studio ed esposizione (Antinucci, 2010). In un museo virtuale, che per sua natura non può contenere opere materiali ma solo rappresentazioni di esse, vengono meno i primi due compiti, dando modo di ripensare alle modalità di approccio dei contenuti informativi e alla loro natura, necessariamente riplasmata in virtù di nuove configurazioni digitali. Scopo dell'esposizione la trasmissione della cultura, dunque un museo virtuale è, nei fatti, una macchina per comunicare «portando i gesti del singolo e le azioni della collettività a trovare compimento al di là degli spazi reali» (Ciastellardi, 2009, p. 8). Così facendo, da mero contenitore di opere, principalmente impegnato in attività di tipo conservativo, si persegue con sempre maggior forza una più intensa attività di produzione e la promozione della cultura, come sottolineano Ippoliti e Albisinni (2016) citando Settis (2002); se a queste nuove tensioni si aggiunge una carenza di spazi e fondi da dedicare alla costruzione di grandi musei, è quanto mai lecito pensare di portare l'arte fuori dalle «riserve protette dei grandi musei» (Cristallini, 2008) ripensando, proprio attraverso l'arte, a nuove strategie di riconfigurazione urbana.

Concediamoci ancora una riflessione circa l'evoluzione tecnologica audovisiva che ha interessato gli ultimi quindici anni: da un lato ci ha spinto con estremo vigore verso una visione individuale e intima mediante dispositivi palmari, ma dall'altra ha di fatto esaltato la possibilità

di creare megavisioni collettive, trasformando in schermi le facciate degli edifici, diventando un *mapping* spettacolare e di forte impatto visivo. Ed è parimenti interessante annotare che tale evoluzione tecnologica segni in qualche modo un ritorno al passato, alla prospettiva rinascimentale e alle grandi macchine barocche basate sull'illusione ottica e spaziale, in accordo a una linea di pensiero successivamente ripresa dai futuristi e resa esplicita nel Manifesto tecnico della pittura nel 1912, in cui si poneva lo spettatore al centro del quadro. Oggi, grazie alle nuove tecnologie, è possibile metterlo in pratica con maggiore facilità, dove e quando si vuole. Ne consegue un rinnovato rapporto tra arte e città, tra spazio físico e spazio relazionale, non solo spazio pubblico ma spazio partecipato, dove può varcare il confine della rigida cornice dello schermo cinematografico, proprio come ai tempi i futuristi erano già evasi dai bordi della cornice pittorica, invadendo lo spazio (Di Marino, 2014, p.8).

Numerosi i saggi sull'impatto dei *media* su internet e sugli *smartphone* (Castells, 1989), ma poca letteratura dedicata in modo specifico all'emergente fenomeno degli schermi pubblici (McCarthy, 2001). Rarissime esperienze di ricerca recenti hanno cercato di mappare i legami tra pratica culturale e potenziale sociale attraverso i grandi schermi, seppure in molti saggi vengano chiaramente esplicitate le teorie che hanno affrontato il cambiamento critico nella funzione sociale dell'arte, nel contesto delle reti digitali (Mason, 2013).

A riguardo Monteverdi scrive: «più che eliminati, gli schermi si sono ingranditi; a caratterizzare la scena degli ultimi anni è infatti, il fenomeno del gigantismo. Vengono chiamate 'ipersuperfici', 'media facciate interattive' quelle pareti architettoniche permanenti o temporanee, destinate a ospitare superfici luminose e colorate, megaproiezioni video e schermi al plasma: gigantesche proiezioni con immagini e scritte fanno oramai parte del paesaggio e dell'arredo metropolitano e costituiscono ormai l'armamentario basico della pubblicità»¹.

Considerato che le moderne tecnologie consentono di digitalizzare non soltanto documenti, ma anche immagini, suoni, riproduzioni 3D di edifici, tale approccio si può applicare anche alla creazione di musei digitali dislocati in un singolo luogo o diffusi nel territorio, in grado di

¹ Monteverdi A., *Ipersuperfici e mediafacciate*. Articolo in rete consultabile all'indirizzo: http://digicult.it/it/digimag/issue-052/hypersurface-and-mediafacade-urban-screen-and-nu-former/. Consultato nel mese di gennaio 2018.

fornire agli utenti una reale esperienza elaborando informazioni complesse attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologicamente avanzati. Quanto è moderno il pensiero di Toyo Ito nell'affermare che l'architettura, come l'epidermide, deve essere elastica e flessibile come la pelle, capace di scambiare informazioni con il mondo esterno. Il rivestimento architettonico in una simile membrana potrebbe essere definito "vestito mediale" nonostante, con molta probabilità, non si stesse riferendo alle performance denominate Architectural Dressing. Se si volesse prendere in prestito una definizione si potrebbe affermare che l'Architectural Dressing è un «flusso performativo che interpreta l'architettura e lo spazio pubblico come teatro dei media emergenti, una pratica artistica e di ricerca che utilizza tecnologie digitali e la scenografia virtuale per la creazione di progetti d'arte pubblica e di urban design bellissimo esempio di connessione tra la più arcaica tecnologia della rete, il teatro, e le emergenti tecnologie digitali ed elettroniche (videoproiezione, illuminotecnica, composizione audio/visuale» (Direse, 2013, p.63), sostanziando l'idea di rendere il tessuto urbano una trama mediale, comunicativa, territorio di partecipazione sensibile e creativa. Vestire l'architettura significa generare un luogo dell'intelligenza connettiva come alternativa allo sviluppo ingegneristico e di programmazione dell'intelligenza artificiale e della Virtual and Augmented Reality.

Come sostiene Fiore (Fiore, Ruzza, 2013), l'integrazione temporanea di installazioni virtuali può avviare processi di riqualificazione di luoghi urbani, rientrando in una strategia di rigenerazione dove spesso il completamento entra in empatia con il luogo rendendone leggibile l'identità, attraverso l'evocazione di un passato pregno di storia, o attraverso oggetti ludici che stimolano la fantasia dell'osservatore, portandolo a fruire del luogo in modo diverso, imprimendogli sensazioni di curiosità o di attrazione di un vissuto temporaneo o reiterato.

Le radici culturali del video mapping

Il *video mapping* è una tecnologia multimediale che consiste nel proiettare fasci di luce su superfici reali trasformando oggetti ed edifici in schermi per la proiezione di contenuti video.

Per rinunciando alla presunzione di voler tracciare in poche righe le origini di una tecnologia così articolata è però doveroso appuntarsi alcuni

passaggi essenziali, sapientemente descritti nel testo di Maniello (2014), nel seguito ulteriormente sintetizzati, a partire dalle esperienze di Bruno Munari: attorno agli Anni Cinquanta l'artista realizza interessanti esperimenti visivi, di carattere statico e dinamico, considerabili come vere e proprie opere d'arte con tecnica mista che egli stesso amava definire affreschi di luce (da cui si è preso ispirazione per la titolazione del contributo). Il materiale interposto tra due vetrini veniva proiettato su superfici mediante l'uso di un semplice videoproiettore grandangolare, ottenendo veri e propri disegni con la luce: tali installazioni possono essere considerate antesignane di una pratica che alcuni decenni dopo avrebbe visto i sistemi di proiezione protagonisti primi nella scena dell'arte contemporanea. All'artista si attribuisce dunque l'intuizione di poter trasformare la luce in spazio, ascrivendogli inoltre il merito di aver utilizzato la luce stessa come *medium* pittorico.

Pochi anni dopo (1966) le opere dell'artista californiano James Turrell denominate "Cross Corner Projection" fecero molto scalpore: dal particolare posizionamento di lastre metalliche forate attraversate dalla luce di un proiettore per diapositive si generavano immagini illusorie di solidi sospesi, in una sapiente trasformazione della luce in volume.

Nel 1984 Michael Naimark si mise a filmare delle persone che interagivano con oggetti virtuali proiettati in un ambiente vuoto, suscitando la sensazione che le persone interagissero direttamente con oggetti reali. L'installazione *Displacements* è da molti esperti considerata il primo esempio di mapping complesso, nonché una delle prime videoproiezioni architetturali documentate, tecnica ripresa e in seguito perfezionata dalla Sony, nel video "Sony Real Time Projection Mapping" (2011).

Come sottolinea Crisafulli, a eccezione di alcune sporadiche testimonianze, in passato la luce non poteva opporre, all'approccio effettistico, la forza e l'autorevolezza di un proprio linguaggio sufficientemente complesso. In altre parole, non vi era un'arte della luce paragonabile, ad esempio, alla musica. La capacità espressiva della luce venne in prevalenza convogliata nell'ambito dei giochi e degli effetti, con approcci ben lontani dall'essere considerati progetti di ricerca strutturati. Lo stesso dicasi per lo spettacolo urbano, altro campo in cui è storicamente prevalsa la luce effettistica (Crisafulli, 2013, p. 10).

Ritornando alla cronologia ragionata degli eventi più salienti, sempre negli anni Ottanta l'artista fiorentino Mario Mariotti scelse la facciata incompiuta della Basilica di Santo Spirito a Firenze per realizzare una particolare proiezione utile a reinterpretare il prospetto non compiuto dell'architetto, producendo un'opera molto vicina alla moderna concezione di *video mapping* (Catanese, 2013).

Il concetto di *video mapping* venne studiato per la prima volta nel 2001 dai ricercatori del MIT: celebre è l'articolo "*Sheder Lamps: Animating Real Objects With Image-Based Illumination*" (Raskar *et al.*, 2001), avente come modello di studio la riproduzione in scala del mausoleo di Taj Mahal in India, utilizzato per simulare gli effetti luminosi sulle facciate dell'edificio, in una esperienza di ricerca tesa a comprendere le problematiche connesse alle procedure di proiezione.

La tecnologia del *video mapping* divenne popolare a partire dal 2005 con l'edizione del *Mapping Festival* di Ginevra (oggi un punto di riferimento a livello internazionale per l'arte audiovisiva e la videoproiezione architettonica), manifestazione nata per esplorare il fenomeno del *Vjing* -da v(ideo) e j(ockey)- una particolare *performance* audiovisiva che combina in *real time* e a tempo di musica proiezioni, effetti sonori, fari e laser.

Infine, nel 2007 le videoproiezioni minimaliste degli artisti Pablo Valbuena e Joanie Lemecier hanno rappresentato l'evoluzione del *video mapping* ad altissimi livelli di complessità tecnica: nelle installazioni "*Public Art e Time Tilings*2" si sono sperimentate nuove forme di contenuti artistici, realizzando vere e proprie architetture liquide, attraverso una sapiente combinazione tra realtà fisica e realtà virtuale, in assoluta armonia con il sogno utopistico di Marcos Novak, padre dell'architettura liquida e della "Transarchitettura", interessato a realizzare una nuova architettura in grado di fondere il mondo reale con il virtuale, generandone un terzo, un 'ibrido radicale' dei due mondi.

A oggi le *performance* artistiche combinano gli effetti digitali visivi con le componenti sonore, ricreando realtà immersive, spesso surreali. La concezione di realtà aumentata si palesa laddove l'osservatore continua ad interagire con la realtà fisica (es. la facciata architettonica, come nel caso studio di seguito illustrato) attingendo a nuove informazioni (suoni, luci, colori e altre forme visive). Arte e tecnologia si fondono in veri e propri viaggi sensoriali urbani; le facciate degli edifici svaniscono,

² Babele 2000 è un estratto dal testo scritto da Marcos Novak in occasione della mostra/evento Transarchitecture (1994). Il testo del documento è consultabile al sito: http://www.trax.it/marcos novak.htm. Consultato nel mese di gennaio 2018.

modificandosi, rimpiazzando gli schermi cinematografici, le piazze e gli spazi pubblici si trasformano in platee, e le città diventano grandi teatri.

La Technè: principi generali

L'arte digitale del *projection mapping* mostra oggi una particolare tensione verso l'ambito urbano, manifestandosi attraverso due tendenze prevalenti, distinguendosi tra *performance* meramente artistiche³ e gli studi più articolati di *storytelling*, finalizzati a raccontare la storia del luogo o del manufatto che accoglie la video proiezione stessa (Empler, 2017). Con il termine *projection* si indica l'atto della proiezione su una superficie, mentre la parola *mapping* è un vocabolo di natura più tecnica, riferito alla mappatura della superficie su cui proiettare, ovvero la scomposizione della stessa in geometrie meno complesse con cui è possibile interagire (Mongiello *et al.*, 2017).

Mappare con la luce schermi non convenzionali, ovvero superfici urbane, comporta uno studio tecnico e una raccolta di dati che investe gran parte del processo creativo. Sono necessari ripetuti sopralluoghi tecnici in cui si raccolgono dati eterogenei tra loro e che presuppongono l'integrazione organica di diverse competenze dispiegate in differenti fasi cronologicamente sovrapponibili, seppur disciplinarmente distinte: dalla raccolta dei dati relativi alle misure planimetriche, all'analisi storico-archivistica, dalla digitalizzazione alla modellazione solida del manufatto, ai tecnicismi per la produzione dell'evento multimediale previa approvazione del moodboard, alle questioni di natura tecnico/organizzativa quali il posizionamento dei videoproiettori e la definizione dello spazio di interazione con i visitatori (Accardi et al., 2016). In merito alla collimazione tra la virtualità dell'evento e la realtà fisica del manufatto è fondamentale operare uno studio per la realizzazione di trasformazioni geometriche, applicando alcuni principi della geometria descrittiva quali l'omotetia, l'omografia e l'anamorfismo.

³ A questo riguardo si segnala l'evento RO_map, organizzata nel cuore della città di Roma, negli anni 2015 e 2016 (http://www.ro-map.it/) e LPM (*Live Performers Meeting*), nato nel 2004, che costituisce una variante live del "*projection mapping*", con esperienze legate al *vjing*. (https://liveperformersmeeting.net/). Siti consultati nel mese di gennaio 2018.

Una volta progettata l'animazione sullo spazio rilevato si procede all' adattamento dell'immagine proiettata sulla superficie architettonica per correggere eventuali aberrazioni, il cosiddetto wrapping. L'illusione generata è costituita da un'immagine riprodotta in modo distorto sulla superficie, ma percepita correttamente dall'osservatore che staziona in una precisa posizione.

Una Rappresentazione così innovata tecnologicamente e integrata multidisciplinarmente può dimostrarsi veicolo attivo di divulgazione del patrimonio e opportunità di approfondimento culturale. Pertanto, la seguente proposta culturale non va semplicemente intesa nei suoi aspetti più teorici, in riferimento alle analisi di procedure ed esiti dell'evento performativo, quanto piuttosto estesa alla valutazione critica di un approccio sistemico atto a definire, popolare e gestire questa risorsa di conoscenza anche attraverso l'azione partecipata di una pluralità di ricercatori che afferiscono a campi diversi.

Il caso studio: video mapping @ Borgo Medievale

Gli antefatti culturali condizionanti contenuti ed esiti della performance proposta si sviluppano su tre temi: il primo si riferisce alla fruizione di eventi multimediali diffusi sul territorio urbano. Questo progetto è direttamente relazionato alla proposta di un singolo evento lancio a cui si rapportano gli altri due punti, ovvero l'identificazione del luogo in cui organizzare la *performance* e la scelta del *concept*.

L'utenza a cui ci si rivolge è sia il cittadino, inteso nella sua singolarità ed estendibile alla collettività, sia il turista, coinvolto gradualmente verso questa scoperta didascalica e innovativa, secondo un percorso fatto di tracciati non direttamente percepibili, con l'intenzione di connettere diverse installazioni artistiche disposte razionalmente in un reticolo urbano, attivando un percorso turistico che attraversi la città.

A differenza della maggior parte delle *performance* artistiche analizzate e riportate nell'apparato bibliografico, l'evento proposto presenta un grado di interattività superiore che si esplicita nella configurazione di una particolare applicazione (*app*) collegata all'avvio di un progetto pilota: l'applicazione opera una semplice lettura del codice QR posizionato sulla *console* dell'installazione, a cui è collegato via *web* il video da se-

lezionare; il proiettore, collegato in rete, riproduce il contenuto predefinito, monitorando successivamente il grado di soddisfazione dell'evento proposto. I sistemi di accesso al servizio potranno essere regolamentati dall'acquisto di un biglietto e con esso una *password* utile all'attivazione dell'evento performativo, previa lettura del QR *code*. Tale approccio, seppure nella sua semplicità, può essere rapportato a un moderno "carosello urbano": oltre a servizi d'intrattenimento complementari al percorso interattivo, si prevede l'attivazione di spettacoli gratuiti offerti da sponsorizzazioni private affinché l'iniziativa, una volta avviata, possa autosostenersi.

Gli elementi di criticità da considerare, attualmente in via di risoluzione, non sono pochi: dall'analisi degli spazi di affollamento e deflusso della folla compatta -tema di particolare attualità alla luce degli eventi che purtroppo hanno riguardato la città di Torino in occasione della proiezione di un popolare evento sportivo in uno spazio pubblico- alle richieste di permesso, alle questioni di privacy, alla presa d'atto di molteplici e sempre diversi vincoli geometrici, tipici di installazioni di tipo site specific. Le postazioni di video proiezione sono state analizzate singolarmente per garantire un interessante percorso visivo attraverso la città, favorendo le zone limitrofe a parchi, piste ciclabili, piazze ed aree dismesse, oggetto di possibili rigenerazioni. A tal proposito è stimolante constatare che la città di Torino si muove all'unisono su alcuni temi fortemente relazionati con l'idea sopra esposta: il programma ROCK, (Regeneration and Optimisation of Cultural Heritage in Creative and Knowledge cities⁴), si concentra sui centri storici urbani per dimostrare che il patrimonio culturale esistente può essere un potente motore per la rigenerazione, lo sviluppo sostenibile e la crescita economica della città.

⁴ Il Programma coinvolge dieci città: Bologna, Torino, Lisbona, Lione, Skopje, Liverpool, Atene, Vilnius, Cluj-Napoca e Eindhoven: Si consulti il sito: https://rockproject.eu/. Consultato nel mese di gennaio 2018.

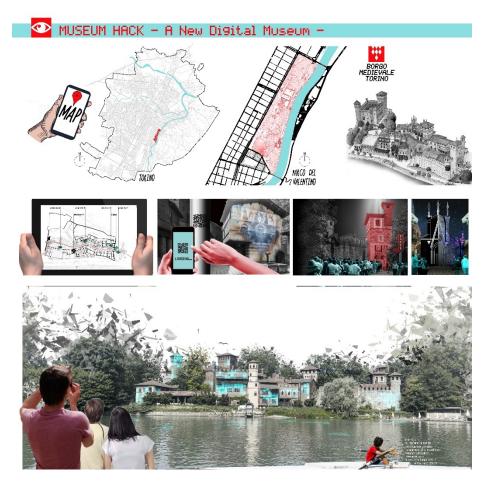

Fig. 2 - Il racconto per frame dell'intenzione progettuale. Organizzazione di un pacifico hackeraggio digitale riferito ad alcuni scorci che si prestano bene all'evento di video mapping, attivabile attraverso gli smartphone dei visitatori previa lettura del QR code associato alla performance multimediale. (elaborato grafico a cura di M. Durante e A. Tinazzo).

Il progetto applica un innovativo approccio sistemico circolare per collegare diversi attori quali professionisti, imprese e luoghi ad alto contenuto culturale, facilitando il processo di divulgazione delle conoscenze, dell'innovazione e dell'adozione di soluzioni ambientali e sociali, basandosi sulla trasmissione di conoscenza per determinare le migliori strategie di sviluppo già sperimentate in passato dalle città.

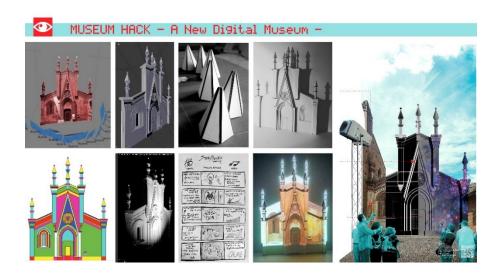

Fig. 3 - Sintesi delle fasi di lavoro per la realizzazione di un prototipo affidabile: dalla fotomodellazione alla realizzazione di un plastico in scala, alla suddivisione della facciata in layer e maschere per la suddivisione degli effetti, allo storyboard, alla calibrazione degli effetti (M. Durante, A. Tinazzo).

Numerosi gli strumenti tecnologici adottati dal programma: dalla app per smartphone e tablet basati sulla tecnologia della realtà aumentata che permette la visione di immagini storiche, brevi video, ricostruzioni 3D o altri contenuti direttamente fruibili sul luogo interessato, alla mappatura degli edifici dismessi per una loro valorizzazione attraverso eventi (festival, performance), organizzazioni culturali (gallerie, musei, studi, uffici, musica) e produzioni teatrali. Questa piattaforma costituirebbe il substrato ideale su cui innestare il progetto, attraverso un processo di "ideazione-verifica-modifica", con l'avvio di un progetto pilota e relativo evento lancio presso il Borgo Medievale di Torino.

La scelta del luogo è stata fatta con logica selettiva: bassa luminosità, sicurezza della struttura ed appetibilità per l'evento. Il Borgo Medievale possiede tutte le peculiarità indicate e si presta per un perfetto controllo sui dati statistici da rielaborare per gli eventi futuri su larga scala.

Raggiunto il luogo dell'evento, il visitatore beneficerà di due livelli di fruizione: in prima istanza il turista sarà accompagnato all'esplorazione del Borgo in una continua ricerca dei contenuti multimediali integrati nell'applicazione consentendo un'interazione, seppur virtuale, con le opere d'arte e i manufatti interni; dalla lettura di *marker* posizionati in prossimità delle opere gli utenti avranno la possibilità di una maggiore interazione con il Bene Culturale. In un secondo momento il visitatore munito di *smartphone* potrà operare la lettura del codice QR, avviando l'esperienza di *video mapping*. Contestualmente si proporranno laboratori formativi, incontri e dibattiti per apprendere ancor meglio ruoli e opportunità dei *media* digitali nella direzione di una più approfondita conoscenza e consapevolezza degli eventi culturali proposti.

La creazione di questo evento potrebbe rappresentare opportunità di rinascita del Borgo Medievale⁵, anche nel medio e lungo periodo: si vorrebbe in seguito estendere il bacino d'utenza riplasmandolo in un momento d'incontro con artisti internazionali, istituendo un concorso di *video mapping* attraverso una *open call*, puntando a una diffusione di levatura internazionale. Ma quale *concept* potrebbe meglio prestarsi a un'iniziativa di questo tipo, adatta a un pubblico nuovo, sempre più soggetto digitale, che richiede con forza l'adeguamento delle modalità di comunicazione dell'istituzione museale?

L'idea è maturata a seguito di un'esperienza didattica condotta con la prof.ssa Cettina Santagati⁶ (Università degli Studi di Catania), la prof.ssa Roberta Spallone (Politecnico di Torino) e la dottoressa Marianna Marcucci, cofondatrice del gruppo delle Invasioni Digitali.

Si tratta di un'associazione culturale nata nel 2013 con l'obiettivo di promuovere il patrimonio culturale italiano attraverso la rete appoggiandosi alle piattaforme dei *social network*, attribuendo loro un ruolo rilevante per una diffusione "virale" della cultura, che attraverso la condivisione di contenuti sia capace di ottenere un nuovo coinvolgimento di pubblico e l'attrazione di nuovi soggetti.

⁵ La proposta è stata favorevolmente accolta dalla responsabile eventi del museo e dal Direttore del Borgo Medievale, rendendosi entrambi disponibili per provare a richiedere i finanziamenti necessari per l'organizzazione dell'evento.

⁶ Alla professoressa Santagati va riconosciuto il merito di aver lavorato sulle sollecitazioni proposte dal gruppo delle Invasioni Digitali declinandolo sulle tematiche proprie della Disciplina del Disegno, utilizzando ai suoi studenti invasori i principi della fotomodellazione per ottenere numerose riproduzioni 3D di collezioni museali presenti nel territorio catanese in tempi rapidi e con esiti qualitativamente elevati.

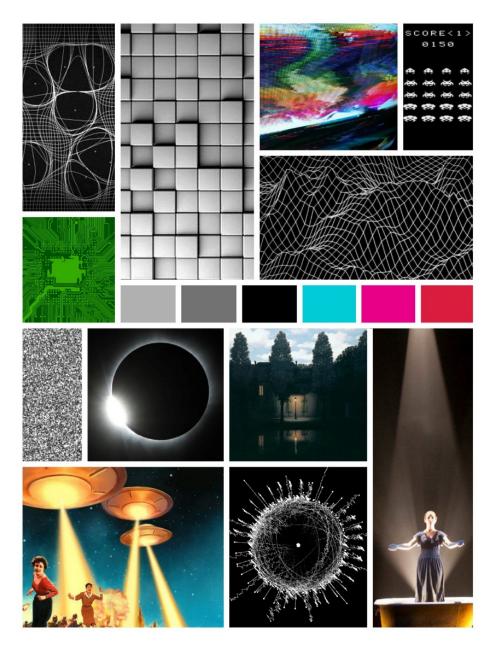

Fig. 4 - Moodboard del video costituito da collage di immagini e riferimenti visivi utilizzati per la progettazione dell'evento di video mapping (Elaborazione a cura di M. Durante e A. Tinazzo).

Così recita la *mission* di invasore digitale: «Invadere un museo, un sito archeologico, un centro storico condividendo l'esperienza attraverso i social network: da questa semplice idea nascono le #InvasioniDigitali I luoghi del patrimonio culturale invasi da chiunque voglia far conoscere e valorizzare la Bellezza del proprio Paese. Armati di smartphone, macchine fotografiche e videocamere condividere la propria passione per far conoscere, attraverso il web, il nostro immenso patrimonio. Un urban game utile a fornire una visione differente e collettivamente costruita dei luoghi della cultura, regalando loro nuova vita»⁷.

E ancora: «l'applicazione al settore dei beni culturali delle nuove forme di comunicazione partecipata e della multimedialità, sia da considerare una occasione irrinunciabile per garantire la trasformazione delle istituzioni culturali in piattaforme aperte di divulgazione, scambio e produzione di valore, in grado di consentire una comunicazione attiva con il proprio pubblico, e una fruizione del patrimonio culturale priva di confini geografici e proiettata verso un futuro nel quale la condivisione e il modello dell'open access saranno sempre maggiori»⁸.

Non si può non cogliere l'estrema vicinanza degli obiettivi culturali proposti e perseguiti seppur percorrendo strade diverse. *Culture has no borders*, dunque: traendo ispirazione dal logo utilizzato dal team delle invasioni, uno *space invader* tipico dei videogames Anni '80, si è pensato di simulare un hackeraggio/invasione (pacifica) del Borgo. *In primis* è stato realizzato un *moodboard* costituito da un *collage* di immagini e riferimenti visivi che potessero sintetizzare al meglio l'idea progettuale, sviluppato parallelamente all'individuazione di un *soundtrack* principale⁹ che potesse accompagnare la videoproiezione. A questo ha fatto seguito la predisposizione di uno *storyboard* che, a differenza di altri lavori pensati per il cinema, vede sviluppare di pari passo la definizione degli aspetti visuali e sonori.

⁷ INVASIONI DIGITALI. Mission. Il testo del documento è consultabile al sito: https://www.invasionidigitali.it/. Consultato nel mese di gennaio 2018.

⁸ INVASIONI DIGITALI. Manifesto dell'Associazione Culturale, punto primo. Il testo del documento è consultabile al sito: https://www.invasionidigitali.it/manifesto/. Consultato nel mese di gennaio 2018.

⁹ Si è scelta la musica di H. Zimmer, composta per il film di fantascienza Interstellar (2014).

Conclusioni

Riprendendo il pensiero di Benjamin (2000), si può sostenere con fermezza che attraverso la tecnologia il cittadino non sarà più passivo o distratto dai *media*, ma avrà modo di interagire con le informazioni accessibili, reinventando gli spazi pubblici come un cittadino attivo e non come consumatore.

Con la diffusione di queste tecniche, le relazioni tra utenti e spazi urbani sono destinate a cambiare radicalmente, ridefinendo l'equilibrio tra architettura e uomo nel verso di una sempre più intima relazione tra architettura e informazioni (*Communication Strategies Lab*, 2012, p.91). Prendo in prestito uno splendido paragone di Fiore (2013, p.93): «come nella città di Feodora di Calvino, le necessità e gli eventi ne modificano la forma, mentre i progetti nascono o si evolvono, la città reale prende forme diverse con trasformazioni a volte inaspettate, consolidando un sistema di segni. La città diventa quindi luogo deputato alla presentazione di questa nuova forma d'arte, luogo di espressione e visibilità dei giovani artisti: la volontà è quella di produrre arte e mostrarla al di fuori dei suoi circuiti abituali, avvicinarla al pubblico, alla portata di tutti, esporla, con attivazione di processi di riappropriazione dei luoghi».

In analogia a quanto descritto da Calvino nel suo capolavoro, si può iniziare a parlare di "arte sociale", oppure meglio ancora "arte di pubblico interesse", basata sull'esigenza di chi abita la città (Perelli, 2006). Nasce la volontà di ricostruire opportunità laddove non esistono relazioni sociali. In tal senso, il *video mapping* va inteso, oltre che dal punto di vista squisitamente tecnico, come attivatore di non luoghi, stimolando quel senso di appartenenza tra i cittadini coinvolti dinamicamente al cambiamento, in un contesto fortemente connotato da un sempre più complesso intreccio tra cittadino e comunità, tra patrimonio culturale e territorio.

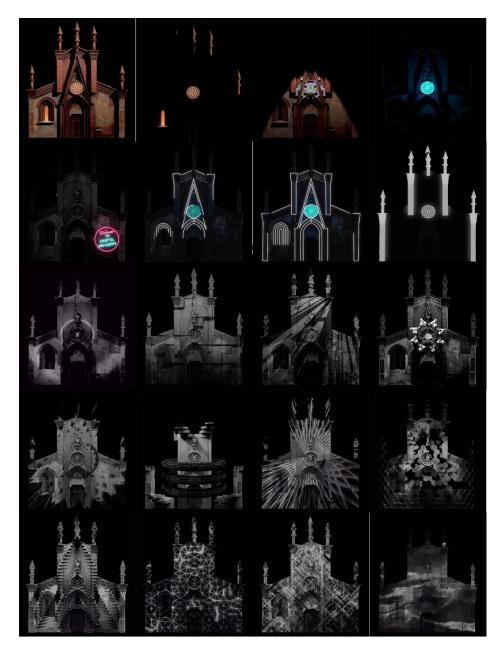

Fig. 5 - Selezione di alcuni fotogrammi significativi dell'evento proposto e proiettato sul plastico in scala. L'ultimo fotogramma riporta un QR code che rimanda alla ripresa video dell'evento digitale proposto in forma prototipale. (M. Durante e A. Tinazzo).

Bibliografia

- Accardi A. R. D., Chiarenza S., Inglisa R. e Scarpato N. (2016), "Musei digitali dell'architettura immaginata: un approccio integrato per la definizione di percorsi di conoscenza del patrimonio culturale", *DisegnareCon* vol. 9 n.17, pp. 15.1-15.11.
- Antinucci F. (2010), Comunicare nel museo. Laterza, Roma-Bari.
- Balzola A. e Rosa P. (2001), *L'arte fuori di sè. Un manifesto per l'età post-tecnologica*, Feltrinelli, Milano.
- Benjamin W. (2000), L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino.
- Biagetti M. T. (2016), "Un modello ontologico per l'integrazione delle informazioni del patrimonio culturale: CIDOC-CRM", *Italian Journal of Library & Information Science*, 7(3).
- Castells M. (1989), The Informational City, Blackwell Editrice, Oxford.
- Castagneto F. (2013), Tra necessità operative e innovazioni tecnologiche. In V. Fiore & L. Ruzza, *Luce artificiale e paesaggio rubano. Raccontare il territorio con le nuove tecnologie*, Lettera Ventidue, Siracusa.
- Catanese R. (2013) "3D Architectural Videomapping". International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-5/W2.
- Ciastellardi M. (2009), *Le architetture liquide. Dalla rete del pensiero al pensiero in rete*, Led Edizioni Universitarie, Milano.
- Communication Strategies Lab, (2012) (a cura di), Realtà Aumentate. Esperienze, strategie e contenuti per l'Augmented Reality, Apogeo, Milano 2012.
- Crisafulli F. (2013), Prefazione In V. Fiore & L. Ruzza, *Luce artificiale e paesaggio rubano. Raccontare il territorio con le nuove tecnologie*, Lettera Ventidue, Siracusa.
- Cristallini E. (2008), L'arte fuori dal museo, Gangemi Editore, Roma.
- Di Marino B. (2014), Prefazione. In D. Maniello, *Realtà aumentata in spazi pubblici*, Le penseur Edizioni, Potenza.
- Direse P. (2013), *Architectural Dressing*: un teatro dei media emergenti. In V. Fiore & L. Ruzza, *Luce artificiale e paesaggio rubano. Raccontare il territorio con le nuove tecnologie*, Lettera Ventidue, Siracusa.
- Durante M. e Tinazzo A. (2017), *Il Video Mapping e la rigenerazione dello spazio pubblico attraverso un approccio itinerante*. Tesi di Laurea Magistrale in Architettura Costruzione e Città. Politecnico di Torino, relatore: M. Lo Turco.
- Empler T. (2017), *ICT per il Cultural Heritage. Rappresentare, Comunicare, Divulgare.* DEI Tipografia Genio Civile, Roma.
- Fiore V. e Castagneto F. (2013) (a cura di), *Recupero*, valorizzazione, manutenzione nei centri storici. Un tavolo di confronto interdisciplinare. Lettera Ventidue, Siracusa.
- Fiore V. e Ruzza L. (2013), Luce artificiale e paesaggio urbano. Raccontare il territorio con le nuove tecnologie, Lettera Ventidue, Siracusa.
- Ippoliti E. e Albisinni P. (2016), "Musei Virtuali. Comunicare e/è rappresentare", DisegnareCon vol. 9 n.17, pp. E1-E15.
- Maniello D. (2014), Realtà aumentata in spazi pubblici, Le penseur Edizioni, Potenza.

- Manovich L. (2002), Il linguaggio dei nuovi media, Edizioni Olives, Milano.
- Mason M. (2013), "The dimensions of the mobile visitor experience: Thinking beyond the technology design". The International Journal of the Inclusive Museum, 5, pp. 51–72.
- McCarthy A. (2001), *Television, Visual culture and public space*, Duke University Press, Duke.
- Mongiello G., Morea A., Tavolare R. e Verdoscia C. (2017), L'architettura reale come tela per l'architettura rappresentata: il video mapping. In T. Empler (a cura di), *3D Modeling & BIM. Progettazione, Design, Proposte per la Ricostruzione*. DEI Tipografia Genio Civile, Roma, pp. 454 465.
- Perelli L. (2006), *Pubblic Art: Arte, interazione e progetto urbano*, Franco Angeli Editore, Milano.
- Raskar R., Welch G., Low K.L. & Bandyopadhyay D. (2001) "Shader Lamps: Animating Real Objects with Image-Based Illumination", Rendering Techniques, pp. 89-102
- Settis S. (2002), Italia S.p.A. L'assalto al patrimonio culturale. Einaudi, Torino.
- Urbani G. (2006), Presentazione. In A. Granelli & F. Traclò (a cura di), *Innovazione e cultura. Come le tecnologie digitali potenzieranno la rendita del nostro patrimonio culturale*, Il sole 24 ORE, Milano.