

Il tempo narrativo nell'arte

Immagini e narrazione

Le forme narrative

- Una varietà di generi e di veicoli:
 - Il linguaggio, orale e scritto; le immagini, fisse e in movimento; i gesti, il mimo e il ballo; o una loro combinazione
- Il racconto di storie è presente nei miti, nelle favole popolari, nell'epica, nei romanzi, nei dipinti

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 14/15

2

Il tempo narrativo
M.A. Alberti

Lo stendardo di Ur

Arte sumera, 2500 a.C Mesopotamia, oggi Iraq, British Museum
Pannello di legno intarsiato e decorato con conchiglie e lapislazzuli.

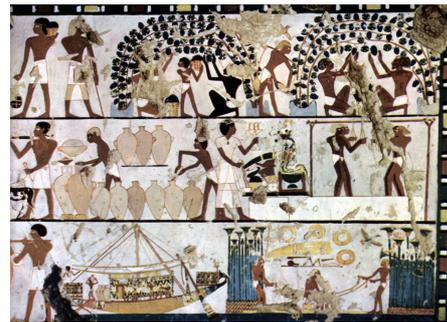
Due facce: la storia della pace e la storia della guerra. Il racconto si sviluppa su strisce orizzontali che vanno lette da sinistra a destra e dal basso all'alto

Progetto multimediale, AA 14/15

M.A. Alberti

Camera funeraria egiziana

Medio Regno, 1500 a.C.

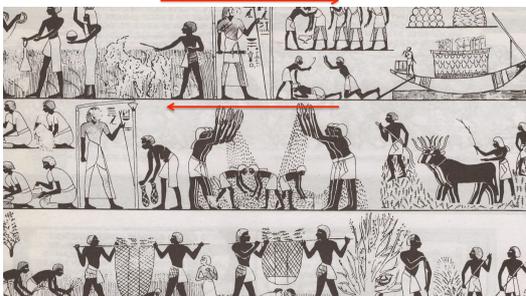
Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 14/15

4

Il tempo narrativo
M.A. Alberti

Tomba scriba Menna

Tebe, Medio Regno 1500 a.C.

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 14/15

5

Il tempo narrativo
M.A. Alberti

Colonna traiana

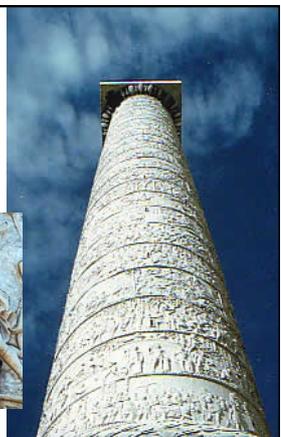
Roma, 12 maggio 113, Foro di Traiano

Riporta la storia della campagna di Traiano alla conquista della Dacia. Prima colonna celebrativa

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 14/15

6

Gli arazzi di Bayeux

Tessuti ricamati che raccontano la storia della conquista normanna dell'Inghilterra, fatto in Normandia o Inghilterra, metà del XI sec.

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 14/15

7

Il tempo narrativo
M.A. Alberti

Cappella degli Scrovegni

Molte raffigurazioni religiose con le storie delle scritture.

Giotto, 1305

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 14/15

8

Il tempo narrativo
M.A. Alberti

La leggenda della vera croce

Piero della Francesca, Arezzo 1452-1466

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 14/15

9

Il tempo narrativo
M.A. Alberti

Sant'Orsola

Ciclo di affreschi di Vittore Carpaccio, Venezia 1490-1495

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 14/15

10

Il tempo narrativo
M.A. Alberti

Storytelling sequenziale

- Immagini statiche che rendono una storia sequenzialmente
- I singoli episodi raccolti in riquadri separati
- Un precedente rispetto al moderno storyboarding e ai fumetti

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 14/15

11

Il tempo narrativo
M.A. Alberti

I fumetti narrazioni in forma grafica

Usati anche per raccontare storie autobiografiche o complesse storie drammatiche

- **Maus**, Spiegelman, 1991. Racconto autobiografico sull'olocausto. Prima storia grafica a vincere il Premio Pulitzer 1992
- Un gioco di tempi al presente e al passato per rievocare la storia della famiglia
- I personaggi delle diverse etnie della storia sono tutti rappresentati con gli stessi animali: gli ebrei sono topi, i tedeschi gatti, i polacchi maiali e i francesi rane.

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 14/15

12

Il tempo narrativo
M.A. Alberti

Maus, Spiegelman

art spiegelman...
MAUS

I HAVE MEDALS FROM THE KAISER. MY FATHER IS A GERMAN SOLDIER!
ONLY THEY HIT HIM AND THEY LAUGHED.

WHO HE REALLY A GERMAN?
WHO KNOWS. IT WAS GERMAN PRISONERS ALSO... BUT FOR THE GERMANS THIS GUY WAS JEWISH!

MY FATHER BLEEDS HISTORY

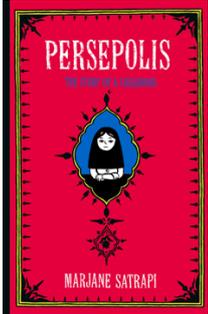
13 Il tempo narrativo
M.A. Alberti

Progetto multimediale, AA 14/15

Persepolis, Satrapi

La storia dell'infanzia e adolescenza di **Marjane Satrapi** in Iran, durante e dopo la rivoluzione islamica. 2003

- Ne è stato ricavato il film *Persepolis* che è stato nominato per il miglior film di animazione nel 2007
- Il film segue il tratto grafico del racconto anche per l'uso di un linguaggio vicino a quello cinematografico

PERSEPOLIS
THE CHILD OF IRAN
MARJANE SATRAPI

14 Il tempo narrativo
M.A. Alberti

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 14/15

THE VEIL

THIS IS ME. WHEN I WAS 16 YEARS OLD, THIS WAS MY LIFE.

AND THIS IS A CLASS PHOTO. I'M SITTING ON THE FAR LEFT. AS YOU DON'T SEE ME, FROM LEFT TO RIGHT: GRANDPA, MAMA, MAMA, MAMA.

IN 1979 A REVOLUTION TOOK PLACE. IT WAS CALLED THE ISLAMIC REVOLUTION.

THEN CAME 1982. THE YEAR IT BECAME OBVIOUS: IT WAS THE VEIL OF SORE.

WE DON'T REALLY LIKE TO WEAR THE VEIL, ESPECIALLY SINCE WE DON'T UNDERSTAND WHY WE NEED IT.

15 Il tempo narrativo
M.A. Alberti

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 14/15

Waltz with Bashir, Folman 2008

- Ricordi di guerra Israele-Libano di **Ari Folman** in film animato. Ricordi e immagini troppo crude per essere recitate. Il disegno permette una resa più significativa del dolore e la violenza
- Molto innovativo nel linguaggio usato
- Il film girato in uno studio, riportato per uno storyboard, da cui si sono eseguiti i disegni animati successivamente in Flash
- Ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti ed è girato poco in Israele e per nulla in Libano

- <https://www.youtube.com/watch?v=yLzO9vbEpPg>
- <http://waltzwithbashir.com/> sito ufficiale con numerose clips

16 Il tempo narrativo
M.A. Alberti

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 14/15

Waltz with Bashir, Folman 2008

17 Il tempo narrativo
M.A. Alberti

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 14/15

Rappresentazione del tempo

La pratica del racconto visuale pone la questione della rappresentazione del tempo e il del movimento

La realtà e la finzione

18 Il tempo narrativo
M.A. Alberti

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 14/15

Rappresentazione del movimento nella pittura

Nella pittura classica sono evidenti gli sforzi di ricreare la narrazione di situazione dinamiche in modo molto espressivo

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 14/15

19

Il tempo narrativo
M.A. Alberti

Ratto delle Sabine, Poussin 1637

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 14/15

20

Il tempo narrativo
M.A. Alberti

La zattera della Medusa, Géricault 1818-19

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 14/15

21

Il tempo narrativo
M.A. Alberti

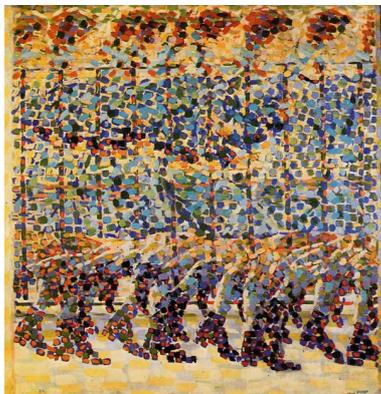
Rappresentazione del movimento nella pittura

I **futuristi**, movimento di avanguardie sviluppato specialmente in Italia e Russia, guardavano idealizzando la vita moderna e la tecnologia. Quindi rappresentavano dinamicità e movimento

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 14/15

22

Il tempo narrativo
M.A. Alberti

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 14/15

23

Il tempo narrativo
M.A. Alberti

Il ciclista, Natalia Goncharova 1913

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 14/15

24

Il tempo narrativo
M.A. Alberti

Rappresentazione del movimento nella fotografia

La fotografia congela in un'immagine un istante di tempo, ma solo con lo sviluppo delle meccaniche dell'otturatore e delle pellicole che hanno ridotto i tempi di esposizione si sono potuti cogliere attimi del movimento

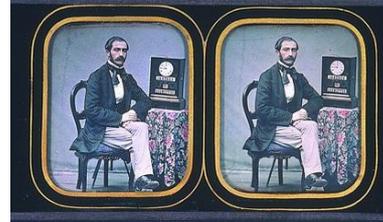
Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 14/15

25

Il tempo narrativo
M.A. Alberti

La fotografia

I primi dagherrotipi richiedevano una staticità completa perché l'esposizione durava almeno 30 secondi: questo spiega le pose statiche dei primi ritratti (intorno al 1840)

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 14/15

26

Il tempo narrativo
M.A. Alberti

Il miliziano spagnolo, Capa 1936

- La più famosa foto di guerra che riprende l'attimo in cui un soldato repubblicano cade ferito a morte a Cordova
- **Robert Capa** ha dichiarato che la foto che lo ha reso famoso è stata scattata per caso mentre era in trincea e aveva la macchina sopra la testa
- Molte polemiche sulla sua autenticità che nulla tolgono all'immagine

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 14/15

27

Il tempo narrativo
M.A. Alberti

Il miliziano spagnolo, Capa 1936

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 14/15

28

Il tempo narrativo
M.A. Alberti

Cogliere il vento

- Un esperimento di cattura del tempo, la rappresentazione di un istante di tempo.
- **Hokusai**, *Travellers caught in a sudden breeze in Ejiri*. Genere ukiyo-e nel Giappone periodo Edo, fine '700 e '800. Incisione su legno
- **Jeff Wall**, "When I was making *A Sudden Gust of Wind* I knew I wanted to show how the air would carry the papers. Hokusai had already solved some of those problems ... There is no guide, it's just a feeling, a sense of the real, how things really are or would be"

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 14/15

29

Il tempo narrativo
M.A. Alberti

Travellers caught in a sudden breeze in Ejiri, Hokusai 1760-1846

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 14/15

30

Il tempo narrativo
M.A. Alberti

A sudden gust of wind
(after Hokusai), Jeff Wall 1993

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 14/15

31

Il tempo narrativo
M.A. Alberti

The making of...

- Una fedele ricostruzione del lavoro di Hokusai, ri-contestualizzata in un attimo di tempo ai nostri tempi
 - La scena è progettata con cura
 - Frutto di un collage di oltre 100 immagini digitali.
- Wall definisce il lavoro come cinematografia fotografica, dove la scena viene composta accuratamente
 - L'uso della scatola retro-illuminata avvicina l'opera al mondo del cinema e della pubblicità

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 14/15

32

Il tempo narrativo
M.A. Alberti

The making of...

Wall sperimenta un'arte ibrida: non è fotografia, non è pittura, non è film

Picture for women, 1979
Centre Georges Pompidou, Paris

Remake di Un bar aux Folies-Bergère,
di Manet 1883

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 14/15

33

Il tempo narrativo
M.A. Alberti

Rappresentazione del tempo

La fotografia è questo che fa:
congela il movimento e lo mostra in modo molto diverso da come lo possiamo percepire

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 14/15

34

Il tempo narrativo
M.A. Alberti

La rappresentazione del tempo nei film

- Tempo reale e tempo della storia sono due modalità di rappresentare il tempo adottati fin dall'inizio del cinema
 - *L'arrivo del treno dei Lumiere 1896 vs Il viaggio sulla luna di Méliès 1902*
- Alcuni artisti moderni hanno messo in discussione questo schema e hanno forzato la visione del tempo così come trascorre: la realtà come è, attimo dopo attimo sequenzialmente

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 14/15

35

Il tempo narrativo
M.A. Alberti

Sleep, Andy Warhol 1963

Un uomo dorme per 5h20m, lo spettatore vede il film per 5 ore; tante ci sono volute a fare il film. Nessuna esperienza di narrazione

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 14/15

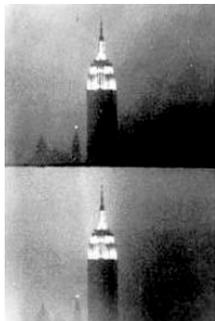
36

Il tempo narrativo
M.A. Alberti

Empire, Andy Warhol 1964

La ripresa dell'Empire State Bld per 6h36 a 24 fs dall'alba al tramonto e proiettato a 16 fs per 8h5

- Creare l'esperienza del tempo reale
- Proiettando a velocità diversa ribadisce che la durata è artificiale

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 14/15

37

Il tempo narrativo
M.A. Alberti

The clock, Marclay 2010

Concepito per essere sperimentato in una installazione. 24h di durata

- Immagini d'archivio di scene di film e TV in cui appare un orologio che segna l'ora
- Il tempo del racconto tra uno spezzone e l'altro è l'intervallo mostrato sugli orologi
- Esperienza di continuità nel tempo e discontinuità nelle immagini

<https://www.youtube.com/watch?v=xp4EUryS6ac>

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 14/15

38

Il tempo narrativo
M.A. Alberti

The clock, Marclay 2010

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 14/15

39

Il tempo narrativo
M.A. Alberti

La tempo dell'opera

Lavori esplicitamente basati sul tempo. Registrazione del tempo che passa

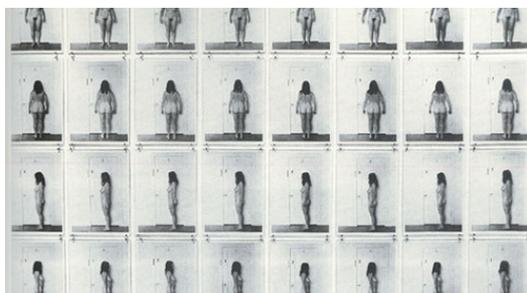
- **Eleanor Antin**, 1972 fotografa se stessa nuda 4 volte al giorno per 37 giorni durante un digiuno
 - Una modellazione sul suo corpo piuttosto che nella pietra fino a giungere all'ideale del corpo magro
- **Sophie Calle**, 1979 riprende ogni ora 24 situazioni di persone che dormono nel suo letto per 8 giorni
 - La trasformazione di un'esperienza di intimità in un'operazione analitica di dissezione della realtà
- **Roman Opalka**, a partire dal 1965 dipinge numeri su larghe tele. E' arrivato a contare oltre a 5.5ml
 - Il processo è infinito ma l'uomo destinato a morire

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 14/15

40

Il tempo narrativo
M.A. Alberti

Carving: a Traditional Sculpture, Antin 1972

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 14/15

41

Il tempo narrativo
M.A. Alberti

The Sleepers, Calle 1979

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 14/15

42

Il tempo narrativo
M.A. Alberti

