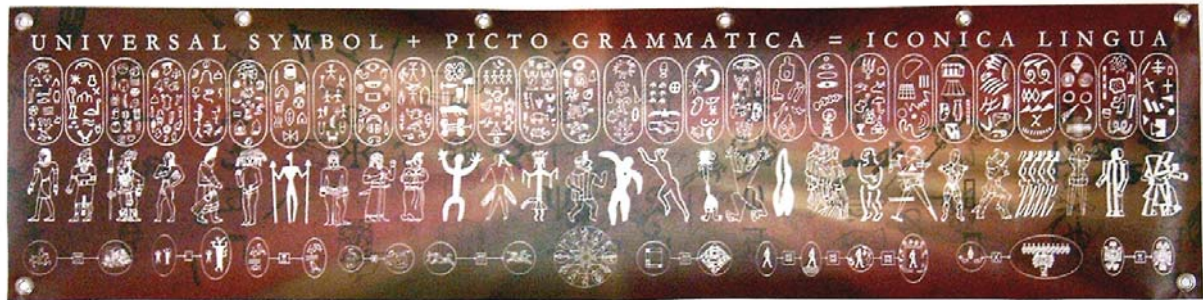

C O D E X A R T

*Universal Symbol + Picto Grammatica = Iconica lingua (2004);
Stampa digitale su Banner in PVC, cm 49X200.*

Lo scenario: l'era digitale

L'accelerazione tecnologica dell'era digitale sta imponendo alle forme del sapere e dell'arte un processo di trasformazione radicale, una autentica rivoluzione di portata analoga al processo che determinò il passaggio dalla preistoria alla storia: l'invenzione della scrittura.

Le coordinate e le gerarchie culturali si alterano rapidamente, dando vita a nuovi equilibri.

La prima fase: La proliferazione informatica

Nella prima fase dell'era digitale, gli ultimi decenni del XX secolo, sono già avvenute trasformazioni di grande rilievo: la rete ha annullato le distanze geografiche nella compresenza della comunità globale, consentendo l'accesso a forme di sapere prima impensabili. Le interfacce iconiche dei sistemi operativi e dei software applicativi sono diventate il codice visivo universale che supera de facto le differenze linguistiche nella Babele del web. Il sapere testuale è stato investito dall'interattività dell'ipertesto e dei motori di ricerca, mentre la multimedialità e il linguaggio virtuale dei videogames sono diventati codici di massa.

La prossima fase: la Digital Collision e la Civiltà Globale

La prossima fase dell'era digitale, che si svilupperà nei primi decenni del XXI secolo, sta portando a compimento una serie di processi già evidenti: la convergenza cross-mediale travolge le categorie della comunicazione (integrando in un unico e polimorfo medium digitale-interattivo testualità, oralità, TV, PC, telefono, web, game, musica, cinema). Il videogame diventa una forma d'arte,

almeno alla pari del cinema, mentre si affermano i primi autori multimediali. Nel web emergono le civiltà non occidentali, come la Cina e l'India, rendendo necessaria una nuova dialettica tra cultura universale e culture specifiche, codici mondiali e linguaggi locali.

La ricerca di nuovi codici

Nel contesto unificante del monitor cross-mediale e globale si avverte un fenomeno di fondo: la conoscenza non si articola più solo mediante l'alfabeto e nelle lingue locali, ma anche in immagini e in codici multimediali planetari.

La portata dei processi in corso richiede risorse interpretative e intellettuali che vanno oltre la tradizione del sapere occidentale basato sulla scrittura. L'analisi e la progettazione dei nuovi codici dell'era digitale deve attingere ad ulteriori sfere culturali, come la ricerca artistica, che nel XX secolo ha intrapreso un coraggioso cammino verso il pensiero corporeo, i codici visivi e gestuali della comunicazione uomo macchina, le forme di scrittura ed espressione concettuale delle civiltà pre- ed extra- alfabetiche.

Codex Art

Raccogliamo sotto il nome di Codex Art le ricerche volte ad elaborare i codici del sapere multimediale, scritture in immagini che indagano i linguaggi globali in formazione.

La Codex Art nasce e si sviluppa in parallelo alla diffusione dell'informatica e dei nuovi media. E' quindi una espressione teorica e artistica dell'era digitale.

La sua cifra estetica si confronta costantemente con le interfacce informatiche e le funzioni di elaborazione digitale dell'immagine.

Il suo principale obiettivo, la creazione di codici visivi universali, esprime un anelito essenziale della società dell'informazione, che nel World Wide Web sta costruendo la prima autentica comunità globale. Finalità con evidenti richiami all'utopia e alla metafora, come si conviene ad una espressione culturale che trae ispirazione dalle cifre dell'arte e della filosofia.

Nell'attuale scenario di convergenza multimediale Codex Art si colloca come disciplina artistica cross-mediale, praticabile sia nel mondo immateriale dell'Information and Communication Technology, sia cross-materiale, in quanto come scrittura può proliferare su ogni tipo di supporto fisico e prodotto industriale.

Nel mondo dell'arte Codex Art si pone come una interfaccia tra le arti digitali e le arti tradizionali; il punto di connessione è l'atto creativo del segno, comune denominatore delle arti da migliaia di anni, che viene da noi posto all'origine anche dell'arte digitale.

In pittura Codex Art ha un ruolo ontologico, fondativo: è creazione di lettere, alfabeti, sintassi, spaziature.

E' una pittura primale, una scrittura visiva che fonda nuovi codici, in un certo senso riprendendo la linea di ricerca fondamentale del Novecento. Ma è una pittura che dipinge codici guardando i linguaggi digitali.

Codex Art ripropone l'idea dell'arte come scienza, come disciplina autonoma che rivendica una propria funzione sociale di primaria importanza nella nostra epoca: la ricerca di linguaggi globali.

Questi codici, fondati in pittura ma osservando il mondo digitale, quando tornano nel mondo digitale ne ricevono tutta la potenza tecnologica ed espressiva.

La metodologia alfabetica della Codex Art

Il processo creativo di Codex Art segue una logica peculiare, desunta dalla scrittura, che arriva allo sviluppo di un codice attraverso tre fasi fondamentali: l'alfabeto, l'ortografia, la sintassi.

L'ALFABETO. Una volta definito un ambito linguistico di ricerca, Codex Art punta ad identificarne i segni alfabetici primari. E' un approccio minimalista che mediante una sintesi sottrattiva riduce gli elementi formali e semantici fino all'unità segnica di base, il repertorio alfabetico delle lettere.

L'ORTOGRAFIA. L'organizzazione formale della scrittura, che va sotto il nome di ortografia, ne definisce le modalità stilistiche e spaziali. L'ordine della lettura (sinistra-destra, alto-basso, centro-perimetro) e la dimensione relativa delle lettere fanno parte dei principi ortografici. I tratti, i tipi artificiali e le grafie manuali, il maiuscolo e il minuscolo, le tecniche e i materiali di scrittura vanno definiti dalle regole dell'ortografia.

LA SINTASSI. Ampliando il concetto di sintassi dall'alfabeto alle scritture ideografiche, essa diventa la logica combinatoria dei segni, che contiene aspetti corporei e implicazioni semantiche.

Una volta acquisiti gli elementi alfabetici e le regole ortografiche e grammaticali, è nata una nuova scrittura: Codex Art può iniziare il suo percorso rappresentativo e narrativo.

I codici di Codex Art

Nella prima fase, di natura fondativa, la ricerca artistica e teorica di Codex Art si concentra sull'analisi del linguaggio stesso, ed in particolare su alcune direttrici che conducono alla definizione dei suoi codici universali di base: alfabeti, ortografie e sintassi di futuri sistemi comunicativi potenziali.