

REWINDItalia

Summary of Interview with Marco Maria Gazzano

Interview by Laura Leuzzi on 11th of April, 2012

Marco Maria Gazzano is art media critic, scholar, curator and Professor at Di.Co.Spe. – Communication and Entertainment Department Università degli Studi di Roma Tre.

In this video contribution for the REWINDItalia Symposium MACRO (19th-20th April 2012), Gazzano analyses the complex and lively reception of Video Art and Media Arts in Italy, in a long excursion from the 1930s to the 1980s.

As a premise, he explains that the artists were the first to understand the possibilities of video as new medium, and the television as well, and pointed out the path for those theorists, who were then able to “listen” to the works of those artists.

In Italy, in particular, Video Art was approached both by art critics and by film critics, who were interested in moving images that were produced not only on film.

The first European TV and film theorist, who conducted his studies in Italy and succeeded in analysing the TV phenomenon, was Rudolf Arnheim, who was the first to talk about the perception of the new media (such as TV, radio and film). In Gazzano’s opinion, even if Arnheim in the common thought has not recognized the autonomy of TV, he has anticipated many elements that are now also useful to understand the web.

Between 1934-38, Arnheim studied radio and television: he wrote and published his essay *Vedere lontano* (“see far”, the translation of “Fernsehen”, the German word for television) in Italy (in the magazine “Intercine”¹).

In 1986, Arnheim made a contribution for a symposium at Sapienza, organised by Guido Aristarco and Gazzano about electronic cinema.

An artist that marked a seminal point in the development of Media Art in Italy was Lucio Fontana, who in 1949 made neon sculptures and cut canvas. In 1951, in his *Manifesto tecnico dello Spazialismo* (Technical Manifesto of Spatialism), he mentioned TV, radio and neon as new art media, which allow the artist to work on categories such as “Time” and “Space”.

In 1952, when RAI (Radio Televisione Italiana, the Italian National Broadcast), started to plan the regular broadcasts, they asked Fontana and a group of vanguard artists such as

---

¹ editor’s note: *Intercine* no. 2, February 1935, pp. 71-82.

Burri, Crippa, Ippolito to make a TV performance with artists at work, shot by Fontana himself.²

The Italian critics refused these innovations, except for a group of intellectuals who in 1955 made, for "Mercurio" magazine (based in Florence), a monographic issue on television with an essay by Carlo Ludovico Ragghianti *La televisione come fatto artistico* (The TV as artistic fact).³ In this essay, Ragghianti declares explicitly that, compared to film, TV presents a different language, with specific possibilities. These possibilities will allow the artist to make Video Art.

In 1969 Guido Aristarco, as director, commissioned a report on the artistic possibilities of "videotape" and "video cassette" for the magazine "Cinema Nuovo": a large group of intellectuals and directors responded to a questionnaire on the subject. The results of the research were published in 1970 and introduced by an essay by the Italian film director and film historian Carlo Lizzani. The paper was entitled *La quarta età dell'immagine in movimento* (The Fourth Age of Moving Image) stating that the electronic era, also through the recording on videotape, is the 'fourth age', after the passage from photography to film, from b/w to colour, from mute to sound.

In 1970, *Gennaio 70*, was staged; in 1971 Videobelisco in Rome, in 1973 art/tapes/22 was born (1972-3), and then the Centro Videoarte di Ferrara opened (1972). Barilli, who curated *Gennaio 70* along with Maurizio Calvesi and Tommaso Trini, didn't interpret the video recording as an art object but as a new medium for an advanced electronic civilisation.

In 1971, the poet, film maker and future video artist Gianni Toti (who also contributed to re-establish the video practice in Italy in the 80s) questioned himself about the aesthetic possibilities of TV itself: he published many articles on this subject such as *Dal "cineocchio" al "teleocchio"* (which appeared in the magazine "Cinemasessanta"⁴); he quoted Dziga Vertov's "Cine-eye" to propose a "Tele-eye": television made by artists.

He developed the concept of "artronica", and later the Poetronica, Electronic Poetry and *VideopoemOpere* (video-poem-works). He became one of the most important authors and theorists of expanded cinema and a notion of expanded cinema's language.

He made his *videopoemopere* later – his *Nebulosa testuale* ("Textual Nebula") dates to 1980 - but he had begun to theorise about the new possibilities of the electronic medium in the early Seventies.

The art critic Achille Bonito Oliva (who in 1974 organised the international art exhibition *Contemporanea*, a great exhibition in Rome which included artists' videos and films), in his book, *Autocritico automobile attraverso le avanguardie* (1977), he talked about that

---

² editor's note: the piece is unfortunately now lost.

³ editor's note: no. 8, 1955, pp.1-6.

⁴ Editor's note: *Cinemasessanta*, no. 81-82, 1971, pp. 45-46.

exhibition and made an analysis about the relationship between videotape and video recording and the artists. In his opinion, the video's peculiarities had been investigated and the video was losing its strength, and had revealed to be not, as thought, a language, but to be no more than a medium, like others, to make art.

In 1974, the Swiss critic René Berger, who was very influential in Italy, talked about the direct relationship between creativity and television in the Parisian CNRS's magazine "Communications" (n.21), directed by Raymond Bellour, and in 1975 published the article *Art video* on "Art actuel" (published in Geneva): he interpreted television as place where the artists could break the stereotypes. He re-proposed these concepts on his *La téléfission, alerte à la television* (1976) immediately published in Italy.

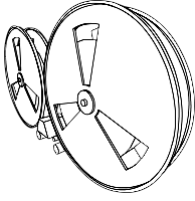
In 1978, the international conference of the 30th Prix Italia (an event that awards TV broadcasts from all over the world) was dedicated to the relationship between visual arts and television. Among the key speakers, there were art historians Gillo Dorfles & René Bergé, curator Vittorio Fagone, and Dick Higgins whose presence in Italy contributed to the development of the concept of "intermedia".

In May 1982, Guido Aristarco, the first Italian Professor of Cinema History and Critics, organised, at the University of Turin, a symposium entitled: *Il nuovo mondo dell'immagine elettronica* (The New World of electronic image; proceedings: *Il nuovo mondo dell'immagine elettronica*, edited by Guido e Teresa Aristarco, Edizioni Dedalo, Bari 1985), about the relationship between Cinema and Electronic Image. He invited some film directors, critics and art historians such as: Gillo Dorfles, Vittorio Fagone, Janus. In his opening presentation, he theorised the passage from the age of technical reproducibility (as named by Benjamin) to its electronic production.

In this symposium, there was also a group of young critics such as Andrea Balzola and Gazzano himself, who gave a presentation about Video Art.

In Gazzano's view at the time Video Art was already something different from plastic art and cinema and gave the possibility to go over these practices.

These theories were not developed by other critics in Italy, but they were presented again in 1986, when Aristarco, along with Gazzano, organised another symposium at La Sapienza Università degli Studi di Roma on the subject; it was attended among the others by Giulio Carlo Argan, Arnheim, Ludovico Geymonat, Cesare Musatti, Vittorio Fagone, Eugenio Battisti, Corrado Maltese, Filiberto Menna, Gianluigi Rondi, Gillo Pontecorvo, Lola Bonora, Rudi Fuchs, Carlo Quartucci and Carla Tatò, and for the first time in Italy Gene Youngblood, Peter Weibel, Steina and Woody Vasulka.

REWINDItalia

Sintesi delle Intervista a Marco Maria Gazzano

Intervista a cura di Laura Leuzzi il 11 aprile, 2012

Marco Maria Gazzano critico dei media, studioso, curatore e Professore presso il Fil.Co.Spe. - Dipartimento Filosofia Comunicazione e Spettacolo dell'Università degli Studi di Roma Tre.

Nel suo video contribuito per il simposio di REWINDItalia al MACRO (19-20 aprile 2012), Gazzano analizza la complessa e viva recezione della videoarte e della Media Art in Italia, in un lungo excursus dagli anni 30 agli anni 80.

Come premessa, spiega che gli artisti sono stati i primi a capire le possibilità del video, e della televisione, come nuovi media, e abbiamo mostrato il cammino ai quei teorici, che furono in grado di ascoltare il lavoro di tali artisti. In Italia, in particolare, si sono occupati di videoarte sia i critici d'arte sia i critici di cinema, che erano interessati all'immagine in movimento anche prodotta non in pellicola.

Il primo teorico della televisione e del cinema europeo, che ha condotto i suoi studi in Italia e che analizza il fenomeno televisivo, fu Rudolf Arnheim, che per primo parlò della ricezione dei nuovi media (quali televisione, radio e film). Infatti, a parere di Gazzano, anche se Arnheim nell'opinione comune non ha riconosciuto l'autonomia della televisione, ha anticipato molti elementi oggi utili anche a comprendere il World Wide Web.

Tra il 34 e il 38, Arnheim studiò radio e televisione: scrisse e pubblicò il suo saggio *Vedere lontano* (traduzione di "Fernsehen", termine tedesco usato per "televisione") in Italia (sulla rivista "Intercine"⁵).

Nel 1986 Arnheim, peraltro, presentò un contributo per il simposio alla Sapienza, organizzato da Guido Aristarco e Gazzano sul cinema elettronico.

Un artista che segnò un punto di snodo fondamentale nello sviluppo della Media Art in Italia fu Lucio Fontana, che già nel 1949 aveva realizzato le sue sculture al neon e le sue tele tagliate. Nel 1951, nel suo *Manifesto tecnico dello Spazialismo*, menziona la televisione, la radio e il neon come nuovi media, che consentono all'artista di intervenire su categorie quali lo "Spazio" e il "Tempo".

Nel 1952, quando la RAI Radio Televisione Italiana iniziò la sperimentazione per programmare le trasmissioni regolari, chiese a Fontana e ad un gruppo di artisti di avanguardia come Burri, Crippa e Ippolito di fare una performance televisiva con gli artisti al lavoro, filmato da Fontana stesso⁶. I critici italiani rifiutarono queste innovazioni, a

---

⁵ Nota del redattore: "Intercine", n. 2, febbraio 1935, pp. 71-82.

⁶ Nota del redattore: la trasmissione è purtroppo perduta.

eccezione di un gruppo di intellettuali che nel 1955 realizzarono, per la rivista fiorentina "Mercurio" un numero monografico sulla televisione con un saggio di Carlo Ludovico Ragghianti *La televisione come fatto artistico*⁷. In questo Ragghianti dichiara esplicitamente che, paragonato al film, la televisione presenta un differente linguaggio, con specifiche possibilità. Saranno queste possibilità a consentire agli artisti di sviluppare la videoarte.

Nel 1969 Guido Aristarco commissionò un'inchiesta sulle possibilità artistiche del "videotape" e "video cassette" per la rivista "Cinema Nuovo", di cui era direttore: un grande gruppo di intellettuali e registi risposero al questionario sull'argomento. I risultati della ricerca furono pubblicati nel 1970 e introdotto dalla premessa del regista e storico del cinema italiano Carlo Lizzani. Il saggio si intitolava *La quarta età dell'immagine in movimento* e sosteneva che l'era elettronica, anche attraverso la registrazione su videotape, è la "quarta età" del cinema, dopo il passaggio dalla fotografia al film, dal b/n al colore, dal muto al suono.

Nel 1970, vi fu *Gennaio 70*, nel 1971 il Videobelisco a Roma, nel 1973 era appena nato art/tapes/22 e presto sarebbe nato anche il Centro Videoarte di Ferrara. Tuttavia Renato Barilli, che aveva curato *Gennaio 70* insieme a Maurizio Calvesi e Tommaso Trini, non interpretava il *video recording* come un oggetto d'arte ma come un nuovo medium per una civiltà elettronica avanzata.

Nel 1971, il poeta, cineasta e futuro videoartista Gianni Toti (che contribuì a rifondare la pratica video in Italia negli anni '80) si interrogava sulle possibilità specifiche della stessa televisione: pubblicò molti articoli sull'argomento come *Dal Cine-occhio al Tele-occhio* (che apparve sulla rivista "Cinemasessanta"⁸); citava il "Cine-occhio" di Dziga Vertov per proporre un "Tele-occhio": una nuova possibile televisione fatta dagli artisti. Sviluppò i concetti di "artronica", in seguito di Poetronica, di Poesia Elettronica e di *VideoPoemOpere*. Toti divenne uno dei più importanti autori e teorici del "cinema esteso". Realizzò le sue *VideoPoemOpere* successivamente – la sua *Nebulosa testuale* data al 1980 – ma cominciò a teorizzare riguardo le nuove possibilità del mezzo elettronico nei primi anni Settanta.

Il critico d'arte Achille Bonito Oliva (che aveva organizzato a Roma nel 1974 la mostra d'arte internazionale *Contemporanea*, una grande esposizione che comprendeva anche film e video d'artista), nel suo libro *Autocritico automobile attraverso le avanguardie* (1977) parlava di quella mostra e faceva un'analisi della relazione tra videotape e *video recording* e gli artisti.

Nella sua opinione, le peculiarità del video erano già state investigate, il video stava perdendo la sua forza e aveva rivelato di non essere, come prospettato, un linguaggio, ma bensì niente più che un medium, come altri, per fare arte.

---

⁷ Nota del redattore: n. 8, 1955, pp.1-6.

⁸ "Cinemasessanta", n. 81-82, 1971, pp. 45-46.

Nel 1974, il critico svizzero René Berger, che era molto influente in Italia, scrisse invece della diretta relazione tra creatività e televisione sulla rivista parigina del CNRS "Communications" (n.21), diretta da Raymond Bellour: interpretava la televisione come luogo dove gli artisti potevano rompere gli stereotipi. Ripropose gli stessi concetti nella sua opera *La téléfission, alerte à la television* (1976) immediatamente pubblicata in Italia.

Nel 1978, la conferenza internazionale del 30° Prix Italia (un evento che premia le trasmissioni televisive da tutto il mondo) fu dedicata alla relazione tra arti visive e televisione. Tra gli interventi maggiori, vi furono quelli degli storici dell'arte Gillo Dorfles, René Berger, dello storico dell'arte e curatore Vittorio Fagone e Dick Higgins, la cui presenza in Italia contribuì allo sviluppo del concetto di "intermedia".

Nel maggio 1982, Guido Aristarco, il primo professore italiano di Storia e critica del cinema, organizzò, all'Università di Torino, un simposio intitolato "Il nuovo mondo dell'immagine elettronica" (atti del convegno: *Il nuovo mondo dell'immagine elettronica*, a cura di Guido e Teresa Aristarco, Dedalo, Bari 1985), dedicato alla relazione tra cinema e immagine elettronica. Aristarco invitò registi, critici e storici dell'arte come Gillo Dorfles, Vittorio Fagone e Janus. Nella sua relazione introduttiva, teorizzò il passaggio del Cinema dall'età della riproducibilità tecnica (così come l'aveva definita Benjamin) a quella della sua "producibilità" elettronica.

A questo simposio, partecipò un gruppo di giovani critici, tra cui Andrea Balzola e Gazzano stesso, che dedicarono la loro relazione alla videoarte. All'epoca Gazzano già riteneva che la videoarte fosse qualcosa di differente sia dalle arti plastiche sia dal cinema e che desse la possibilità di sviluppare ambedue queste pratiche.

Queste teorie non furono sviluppate in Italia da altri critici, ma furono riproposte nel 1986, quando Aristarco, insieme a Gazzano, organizzò sull'argomento, un altro convegno a La Sapienza Università degli Studi di Roma (Cinema dietro e edentro l'immagine elettronica, 24-29 novembre 1986) a cui parteciparono tra gli altri Giulio Carlo Argan, Arnheim, Ludovico Geymonat, Cesare Musatti, Vittorio Fagone, Eugenio Battisti, Corrado Maltese, Filiberto Menna, Gianluigi Rondi, Gillo Pontecorvo, Lola Bonora, Rudi Fuchs, Carlo Quartucci e Carla Tatò e per la prima volta in Italia Gene Youngblood, Peter Weibel, Steina e Woody Vasulka.