

TECNICA E CULTURA DELLA FOTOGRAFIA

FOTO CULT

Agosto-Settembre 2015

€ 4,50

TEST

Canon Eos 5D SR

Panasonic Lumix G7

Sigma C 150-600mm

AUTORI

Vivian Maier

Stefano Scatà

GAMMA DINAMICA

I segreti per sfruttarla al meglio

Paper photos

Il ritaglio è un'antica arte cinese. Morena Fortino – autrice del progetto *Fantastic Bestiary* – ibrida questa tecnica di lavorazione della carta e la combina con la fotografia.

di Loredana De Pace

“L'assedio di sensazioni e immagini che mi pervade quotidianamente trova forma nella carta, il materiale più fragile in assoluto, creando un mondo di figure, a volte infantili e sognanti, che rivelano il mio risvolto segreto. Un assedio – insieme urgenza e sfida – che io affronto con la tecnica del paper cutting: un fare arte lungo, minuzioso, paziente, quasi meditativo”. Con questo *pathos* la giovane artista Morena Fortino descrive l'estro poetico che la spinge con forza verso la realizzazione di opere ricavate dalla carta, il ritaglio per dirla con parole nostre, o la raffinata arte cinese chiamata *jianzhi*. “I ritagli diventano incroci, trame, perlopiù *ton sur ton*”, spiega l'autrice, “per svelarsi al di là della dimensione giocosa che questa tecnica sembra a primo impatto suggerire”. In definitiva un semplice foglio di carta bianca

bidimensionale, acquisisce una terza dimensione e diviene, di conseguenza, qualcosa d'altro.

“Tramite la carta”, continua a spiegare Morena, “il mio mondo onirico si rivela con associazioni che spiazzano innanzitutto me”. E di inconscio parlano anche le sue fotografie che prendono vita proprio fra i pieni e i vuoti della carta ritagliata, si sovrappongono a ulteriori figure per trasformarsi in un'altra immagine ancora. Un curioso *mise en abyme* nel quale il ritratto umano si combina con quello animale ritagliato nella carta, e prende il nome di *Fantastic Bestiary*.

QUESTIONE MILLIMETRICA *Fantastic Bestiary* nasce per una circostanza accidentale: “dal 2009”, racconta l'autrice, “mi occupo del paper cutting, tecnica con la quale

In queste pagine, le immagini del progetto *Fantastic Bestiary* di Morena Fortino, realizzato con l'ausilio della tecnica del ritaglio di figure zoomorfiche in sovrapposizione a volti (umani) fotografati.

Biografia

Morena Fortino nasce a Battipaglia (SA), l'11 maggio 1983. Studia presso l'Istituto d'Arte "F. Menna" di Salerno fra il 1998 e il 2003. L'anno successivo perfeziona la sua formazione con un corso di operatore fotografico. Libera professionista dal 2005, lavora nello studio Babystar (www.studiobabystar.it), che si occupa principalmente di scattare foto ai bambini, "un connubio tra arte fotografica, amore per l'infanzia, fantasia e professionalità", spiega Morena. Alla libera professione accompagna una ricerca artistica basata sulla creatività nei più diversi ambiti: pittura, fotografia, installazioni, grafica e paper cutting. Con *Fantastic Bestiary*, la Fortino ha partecipato ad alcune mostre attraverso proiezioni video delle sue immagini e fotografie stampate su forex.

www.morenafortino.com

realizzo piccole sculture di carta e una sera, mentre lavoravo a un progetto con la sagoma vuota di un animale, mi scattai un selfie con la webcam. Fu un'illuminazione. Il caso aveva prodotto un'immagine nell'immagine e, in base a dove mettevo a fuoco lo sguardo, notavo prima il volto, poi l'animale, un po' come il principio dei due profili che si percepiscono ai lati del vaso di Rubin”.

La fase successiva è stata quella di trovare un *fil rouge* per strutturare meglio il progetto. “Gli animali offrono da sempre uno spazio di creatività e di significato”, continua Morena. “Quindi, ho scelto di sviluppare il lavoro tra zoomorfismo e antropomorfismo, ma soprattutto mi sono fatta guidare dal caso, perché in *Fantastic Bestiary* la differenza tra una foto riuscita e una no è spesso questione di un millimetro, di un impercettibile movimento”. Quando l'autrice riesce a cogliere il preciso momento in cui avviene il *contagio linguistico*, ossia quando sagoma di carta e volto umano fotografato si fondono, dice “mi sembra di aver provocato una magia: la perfetta corrispondenza tra un ciuffo di capelli e la coda di un lupo, la curva di un naso col mento di un leone, e spesso la corrispondenza del soggetto ritratto con lo spirito dell'animale scelto per lui”.

Per realizzare i suoi lavori Morena si serve di un computer Apple, di uno smartphone e di una fotocamera reflex Canon Eos 5D con l'obiettivo 24-105mm; lavora in studio o in esterni e sono rari i ritocchi in postproduzione, se non per convertire le immagini in scala di grigi.

Fotografare: il gesto in più

Una fotografia che nasce dall'interazione fra un oggetto prodotto prima dello scatto – senza il quale lo scatto non esisterebbe – e un genere fotografico come il ritratto o il paesaggio, richiede un'operazione concettuale di tipo performativo molto in voga. In verità la storia della fotografia è costellata di prove di ibridazione dei linguaggi artistici. Qui riportiamo qualche esempio attuale: il giovane italiano Benedetto Demaio (<http://benedettodemaio.tumblr.com/me>) si dipinge le mani color turchese, o comunque le adopera come oggetto/soggetto fotografandole insieme a elementi di varia natura per piccoli *di-vertissement* pittorico/fotografici. La polacca Marcela Paniak (<http://marcepani.art.pl/>), nel progetto con cui ha primeggiato al *Visible White Photo Prize 2015*, ha realizzato una serie di collage con vecchie foto dei genitori sovrapposte a disegni realizzati a matita su fogli a quadretti ingialliti; il fotografo italiano Giulio Cerocchi (www.giuliocerocchi.net) nel progetto *Vivi ritirato e nella quiete e sii selvaggio* fa coincidere in trasparenza immagini d'epoca tratte da riviste francesi dell'Ottocento a scene bucoliche in bianconero dell'attuale campagna maremmana; il geniale illustratore tedesco Christoph Niemann (www.christophniemann.com) disegna con un pennarello, poi aggiunge un oggetto adeguatamente scelto per la sua forma – ma non per la sua originaria funzione d'uso – e compone i suoi ready made. Ancora, l'artista sudamericano Javier Pérez (<http://javierperez.es>) con pochi tratti sottili raffigura i suoi personaggi e poi li completa con un oggetto preso a prestito dalla realtà, astratto dal suo contesto e al quale dà vita nuova. Tutti questi autori, alla fine, compiono il *gesto in più*: fotografano le loro creazioni. Lo scatto, quindi, diventa l'azione che determina il compimento del processo creativo, la definitiva fusione dei linguaggi, l'assemblaggio degli elementi e delle arti, e spesso assicura pure il permanere nel tempo della composizione, concetto che ricorda molto le performance degli anni Settanta o le operazioni di Land Art, ad esempio, che esistono ancora oggi solo grazie alle immagini scattate nel corso del loro svolgersi.

In questa pagina, in alto a sinistra, uno scatto del giovane autore italiano Benedetto Demaio. A destra, dall'alto: un'illustrazione di Javier Pérez e *Draft-Book #8* di Marcela Paniak. Qui sotto, *camera2* di Christoph Niemann, dal progetto *Sunday sketch*. In basso, a sinistra un'immagine di Giulio Cerocchi tratta dal progetto *Vivi ritirato e nella quiete e sii selvaggio*.

