Storia della fotografia e della videoarte (con laboratorio)

Prof. Bianca Trevisan; Prof. Federica Boragina

Laboratorio di fotografia creativa

Dott. Bob Tyson

Storia della fotografia e della videoarte (con laboratorio)

Prof. Bianca Trevisan; Prof. Federica Boragina

OBIETTIVO DEL CORSO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

L’insegnamento si propone di fornire le competenze, la metodologia e la terminologia per conoscere e analizzare criticamente il panorama della fotografia e della videoarte.

Al termine dell'insegnamento, lo studente sarà in grado di riconoscere, leggere e analizzare i documenti alcuni specifici documenti fotografici e audiovisivi della contemporaneità. Conoscerà le vicende storico-artistiche legate a questo ambito mediale.

I semestre: *Prof. Bianca Trevisan*

PROGRAMMA DEL CORSO

Lineamenti di storia della fotografia

Il corso si propone di ripercorrere la storia della fotografia, fornendo allo studente le conoscenze, gli strumenti e le metodologie per un’analisi storico-critica delle immagini.

Il corso affronta le tappe fondamentali delle vicende teoriche e storiche riguardanti la fotografia, partendo dalla sua invenzione nella prima metà dell’Ottocento sino alla contemporaneità. Nello specifico, saranno analizzati i seguenti aspetti: le origini, i protagonisti e i primi esperimenti; il rapporto con la pittura; la conquista del movimento; la sperimentazione nelle avanguardie storiche; la fotografia a colori; il fotogiornalismo; il rapporto della fotografia con l’arte contemporanea e il multimediale; nuovi scenari.

BIBLIOGRAFIA

B. Newhall, *Storia della fotografia* (1982), trad. it. Giulio Einaudi Editore, Torino 1984 (i capitoli da studiare saranno indicati a lezione);

C. Marra, *Fotografia e pittura nel Novecento (e oltre)*, Bruno Mondadori, Milano 2012. [Acquista da V&P](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/claudio-marra/fotografia-e-pittura-nel-novecento-e-oltre-9788861596597-210594.html?search_string=Fotografia%20e%20pittura%20nel%20Novecento&search_results=2)

Gli appunti delle lezioni sono considerati parte integrante del programma d’esame, per questo motivo è vivamente consigliata la frequenza.

I non frequentanti dovranno portare un ulteriore volume a scelta tra i seguenti (che possono servire come approfondimento anche per i frequentanti):

S. Sontag, *Sulla fotografia: realtà e immagine nella nostra società* (1973), trad. it. Giulio Einaudi Editore, Torino 2007; [Acquista da V&P](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/susan-sontag/sulla-fotografia-realta-e-immagine-nella-nostra-societa-9788806169060-207656.html?search_string=sontag%20Sulla%20fotografia:&search_results=2)

R. Barthes, *La camera chiara* (1980), trad. it. Einaudi, Torino 1980; [Acquista da V&P](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/roland-barthes/la-camera-chiara-nota-sulla-fotografia-9788806164973-207653.html)

W. Benjamin, *Breve storia della fotografia* (1931), trad. it. Passigli, Firenze 2014; [Acquista da V&P](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/walter-benjamin/breve-storia-della-fotografia-9788836818303-693710.html)

R. Krauss, *Teoria e storia della fotografia* (1980), trad. it. Einaudi, Torino 1980; [Acquista da V&P](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/krauss-rosalind/teoria-e-storia-della-fotografia-9788842493273-209406.html)

F. Muzzarelli, *L’invenzione del fotografico. Storie e idee della fotografia dell’Ottocento*, Einaudi, Torino 2014; [Acquista da V&P](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/krauss-rosalind/teoria-e-storia-della-fotografia-9788842493273-209406.html)

D. Levi Strauss, *Politica della fotografia*, Postmedia, Milano 2007.

Ulteriori precisazioni bibliografiche verranno fornite durante le lezioni sulla base dello svolgimento effettivo dei temi trattati, e per quanto possibile messe a disposizione degli studenti.

DIDATTICA DEL CORSO

Lezioni frontali con proiezioni di immagini, che saranno messe a disposizione degli studenti su Blackboard. La frequenza è fortemente consigliata. Eventuali visite didattiche a mostre.

METODO DI VALUTAZIONE

Gli esami si svolgeranno sotto forma di colloquio orale. Lo studio prevede i volumi indicati e gli appunti delle lezioni (per i non frequentanti il volume integrativo). Inoltre saranno richiesti il riconoscimento e l’analisi critica di un repertorio di immagini affrontate a lezione e messe a disposizione dalla docente.

AVVERTENZE E PREREQUISITI

Avvertenze e prerequisiti

Per confrontarsi con agilità ed efficacia con i contenuti del corso è consigliabile possedere una buona conoscenza dei fondamenti della cultura visuale.

Orario e luogo di ricevimento

La docente riceverà gli studenti dopo le lezioni.

II Semestre: *Prof. Federica Boragina*

PROGRAMMA DEL CORSO

Lineamenti di storia della videoarte

Il secondo semestre è interamente dedicato alle sperimentazioni artistiche che si avvalgono della tecnologia video a partire dalla seconda metà del Novecento.

Il corso si propone di ripercorrere le tappe fondamentali della storia della videoarte, a partire dalle prime sperimentazioni degli anni Cinquanta per giungere alla contemporaneità, soffermandosi sull’utilizzo creativo del mezzo tv, sulla connotazione politica e critica di molte sperimentazioni degli anni Sessanta e Settanta, sulla convergenza con la cultura mass-mediatica e pubblicitaria, sugli sviluppi ambientali del video e sui nuovi orizzonti inaugurati dalle tecnologie digitali.

BIBLIOGRAFIA

S. Fadda, *Definizione zero. Origini della video arte fra politica e comunicazione*, Costa & Nolan, Milano 2005; [Acquista da V&P](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/simonetta-fadda/definizione-zero-origini-della-videoarte-fra-politica-e-comunicazione-9788883537202-252495.html)

M. Senaldi, *Arte e televisione, Da Andy Warhol al Grande Fratello*, Postmediabook, Milano 2009.

Inoltre, la decente fornirà articoli e saggi in formato pdf che sono da considerarsi parte della bibliografia obbligatoria.

I non frequentanti dovranno integrare la preparazione con il seguente volume:

A. AMADUCCI, *Videoarte: storia, autori, linguaggi*, Kaplan, Torino, 2014

Gli appunti delle lezioni sono considerati parte integrante del programma d’esame, per questo motivo è vivamente consigliata la frequenza.

DIDATTICA DEL CORSO

Il corso sarà svolto tramite lezioni frontali, durante le quali saranno proiettati materiali messi a disposizione dal docente su Blackboard. La frequenza è fortemente consigliata. Eventuali visite a mostre o realtà espositive pertinenti saranno considerate parti integranti del corso.

METODO DI VALUTAZIONE

Gli esami si svolgeranno sotto forma di colloquio orale. Lo studio prevede i volumi indicati e gli appunti delle lezioni (per i non frequentanti il volume integrativo). Agli studenti sarà richiesto di riconoscere e leggere i documenti visivi messi a disposizione dal docente, indagandone le peculiarità tecniche e critiche e ponendole in dialogo con il contesto storico e culturale in cui sono stati elaborate.

AVVERTENZE

Avvertenze e prerequisiti

Per confrontarsi con agilità ed efficacia con i contenuti del corso è consigliabile possedere una buona conoscenza dei fondamenti della cultura visuale.

Orario e luogo di ricevimento

La docente riceverà gli studenti dopo le lezioni.

Laboratorio di Fotografia creativa

(Corso introduttivo alla pratica personale ed espressiva della fotografia)

Dott. Bob Tyson

OBIETTIVO DEL CORSO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

* Fotografare l’opera d’arte con sensibilità.
* Avvicinarsi alla fotografia come mezzo espressivo, sia nell’ambito professionale, sia in funzione dell’interesse personale e artistico.

Definizione: la fotografia è composta dall’immagine prodotta dalla lente e dalla sua registrazione sulla pellicola fotografica o catturata attraverso i sensori digitali. Ciò che conta, tuttavia,è *non soltanto la sagoma che appare sullo schermo, ma l’immagine fotografica in se stessa – catturata in diretta e poi stampata.*

Probabilmente riteniamo superato il Futurismo e il suo culto per la macchina, ma potremmo cercare nuovi modi per creare eccellenti opere fotografiche, e usare la macchina fotografica (qualsiasi tipo di macchina) che abbiamo in mano in questo preciso momento. Perché questi valori esistono nelle nostre mani e nella nostra sensibilità.

PROGRAMMA DEL CORSO

Brevi cenni di storia e tecnica fotografica; le fotografie come documentazioni di opere culturali, ma anche in qualità di oggetti in se stessi di grande valore formale e artistico. Compiti pratici e consegne previsti ad ogni incontro: immagini stampate in formato A4; i file di tali immagini saranno consegnati in forma digitale. Condivisione del lavoro svolto attraverso discussioni critiche di gruppo, durante le quali svilupperemo le nostre capacità tecniche e critiche. L’esame finale consisterà nella realizzazione e consegna di un portafoglio di 8 bellissime fotografie, in file digitali, e un breve testo sull’argomento “io e la fotografia”.

MANIFESTO D’ARTISTA: la pratica espressiva della fotografia e dello studio dell’arte

Il laboratorio è una *pratica*. Puoi mostrare la tua crescita artistica in ciò che realizzi: ciò che mi porterai a guardare, *il corpo del tuo lavoro,* sarà la tua modalità di testimoniare:

• di aver lavorato bene nel *mestiere* della fotografia;

• di *non* aver accettato il primo risultato come finale:

• di avere raggiunto dimestichezza con i mezzi e i materiali della fotografia;

• entri nel potere dell’artista di creare qualcosa dal nulla: cioè da quel vasto nulla che esisteva, fino a quando non avrai messo la tua emotività e il tuo lavoro nella tua opera espressiva, nelle fotografie che farai.

BIBLIOGRAFIA

Adams (Ansel e Robert entrambe), Alinari, Basilico, Cartier-Bresson, Daguerre, Walker Evans, Fox-Talbot, Friedlander, Giacomelli, Mulas, Nadar, O’Sullivan, Sheeler, Sontag, Struth, Szarkowski, Winogrand.

Incoraggiamenti senza esaurimento a guardare fotografie e di frequentare i musei e le gallerie.

DIDATTICA DEL CORSO

Letture visive; discussioni critiche; se possibile, passeggiate fotografiche (“photowalks”); visite guidate a gallerie e musei. In caso di apprendimento a distanza, gli studenti saranno invitati a partecipare a discussioni di gruppo online.

METODO E CRITERI DI VALUTAZIONE

Essenziale: compiti e presenze completi; vedere per piacere il MANIFESTO D’ARTISTA qui sopra.

AVVERTENZE E PREREQUISITI

Serviranno: macchina fotografica digitale o dispositivo fotografico altrettanto capace; smartphone accettabile. PC o Mac per l'editing delle immagini fotografiche; email e accesso a internet per condividere le fotografie e per comunicare con l'istruttore. Corso breve e intenso *da programmare in un periodo di circa due settimane*.

Orario e luogo di ricevimento

In aula prima e dopo le lezioni. NB: l’insegnante sarà alla vostra disposizione fuori le ore delle lezioni di guardare le vostre opere in corso, le riprese dal passato, e quelle fatte per i vostri motivi pure personali.

Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina web del docente all'indirizzo http://docenti.unicatt.it/web/searchByName.do?language=ENG o nella bacheca della Facoltà.