

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FOGGIA

Docente Giuseppina Caroppo

Posta elettronica istituzionale: giusy.caroppo@abafg.it

STORIA DELLA FOTOGRAFIA E DEL CINEMA

Obiettivi formativi

Il programma di Storia della fotografia e del cinema, elaborato al fine di formulare obiettivi didattici in base alle specifiche esigenze dei differenti indirizzi, segue uno svolgimento cronologico, muovendo dall'evoluzione tecnologica del mezzo fotografico, seguendo lo sviluppo storico della fotografia quale strumento di riproduzione della realtà, espressione artistica, mezzo di diffusione di massa, non trascurando il fotoreportage e l'evoluzione del digitale. Dagli esperimenti dei fratelli Niepce e la successiva invenzione di Daguerre del 1839, muovendosi tra '800, '900 sino agli sviluppi recenti, il corso mette in luce la relazione degli esordi tra fotografia, pittura e calcografia, per soffermarsi con un focus sul fotoreportage e le personalità più autorevoli a partire dal 1842. Approfondimenti sono dedicati alla fotografia di moda e ad alcune tra le più grandi fotografe.

Gli strumenti del processo fotografico aprono parallelamente le porte alla nascita di quella che fu definita **settima arte: il Cinema**. È ripercorsa la storia del cinema dalle origini - il "pre-cinema" - a oggi, con cenni ai principali movimenti, con un approfondimento monografico del **Neorealismo italiano e l'evoluzione del cinema italiano sino al panorama attuale**, senza tralasciare i generi di cassetta, quale quello comico.

Alla storia del cinema si affianca un focus sul **cartone animato e il fantasy**, declinandola attraverso l'evoluzione delle differenti tecniche di animazione nel tempo, con un focus su **Tim Barton** e sui film dedicati a **Pinocchio e le nuove frontiere del virtuale**.

Agli studenti è data la libertà di individuare altre tematiche e personalità da approfondire, seguendo le affinità con la propria propensione creativa e interessi di ricerca.

Fondamentale seguire le lezioni, da cui verranno tratte dispense specifiche per argomento che saranno oggetto di esame, supportate da materiali audiovisivi da analizzare in aula o come approfondimento individuale.

Testi

- Jean-A. Keim, *Breve storia della fotografia*, Piccola Biblioteca Einaudi, rist. 2021
- Gianni Rondolino, Dario Tomasi, *Manuale di storia del Cinema*, Utet, 2014-rist. 2021 (Cap. 1. Archeologia del cinema; Cap 2. Il cinema delle origini; pagg. 77-81. Cabiria; Cap.6. L'avanguardia cinematografica; Cap. 7 pagg. 173-183. Eisenstein; Cap. 11. pagg. 315-320. L'Italia fascista; Cap.12. IL Neorealismo Italiano pagg. 333-362; Cap. 16 Il cinema italiano degli anni Sessanta e Settanta. Pagg. 505-532; Cap. 21 Il cinema italiano: una nuova generazione di autori oltre la commedia pagg. 703-716.
- Beaumont Newhall, *Storia della fotografia*. Einaudi, 1984

Bibliografia, letture consigliate, approfondimenti

- Gian Piero Brunetta, *Guida alla storia del cinema italiano: 1905-2003*, Einaudi, Torino 2003, cap. terzo (*Dal Neorealismo alla dolce vita*) e quarto (*Dal boom agli anni di piombo*) pp. 127-303.
- Storia dell'arte Italiana, Vol. 9**, pagg. 423-517. Einaudi Ed. 1981
- *Marco Ferreri, Nitrate d'argento*, 1996 (il film racconta la storia del cinema)

- Christian Caliandro, *La trasformazione delle immagini: l'inizio del postmoderno tra arte, cinema e teoria*, Electa.
- L'istante e la storia. Fotoreportage e documentazione fotografica dalle origini alla Magnum, Le Nove Muse Editrice, 2018;
- Stralci video su <https://www.brevestoriadelcinema.org/08-1-le-origini-del-cinema-di-animazione/>
- <https://www.brevestoriadelcinema.org/08-2-walt-disney/>
- Tim Burton <https://www.timburton.com>
- Articolo: <https://www.domusweb.it/it/arte/gallery/2022/02/11/5-progetti-artistici-nel-metaverso0.html>

- **Focus su:**

- **Il Fotoreportage**

La storia del fotoreportage e le personalità più autorevoli a partire dal 1842, anno della prima documentazione fotogiornalistica per l'incendio di Amburgo, passando per la storia dell'agenzia Magnum Photo, di Robert Capa e Phil Stern sino all'attualità e il panorama italiano, con figure di spicco quale Letizia Battaglia

- **La Moda, tra fotografia e cinema**

Le riviste internazionali Vogue, Harper's Bazaar, Elle, Vanity Fair, Marie Claire, Amica; i fotografi più celebri, tra cui Richard Avedon, Helmut Newton, Bruce Weber, Mario Testino, Annie Leibovitz, Gian Paolo Barbieri, Alberta Tiburzi, Giovanni Gastel, altri; i film e le serie, tra cui "Il diavolo veste Prada", "Chanel", "The assassination of Gianni Versace".

Le grandi fotografe

Anna Atkins (1799 – 1871), Imogen Cunningham (1883 – 1976) -gruppo f/64, Claude Cahun, Lee Miller, Dorothea Lange, Dora Maar, Lisetta Carmi, Tina Modotti, Berenice Abbott, Lee Miller, Letizia Battaglia, Francesca Woodman, Cindy Sherman, Nan Goldin, altre.

- Selezione film italiani comunicata durante le lezioni (**Neorealismo, scena italiana tra anni Settanta e produzioni recenti, spaghetti western, gangster movie, comico, fiction e docufilm**)
- Selezione film comunicata durante le lezioni (**Animazione, fantasy, fiaba, fumetto**)