

TITOLAZIONE DISCIPLINA
STORIA DELLA FOTOGRAFIA - TRIENNIO (6 CFA)
prof. FRANCO FRANCESCA
n. ore 45

a.a. 2022-2023
CORSO GENERALE
Il medium fotografico dalle origini al XXI secolo

CORSO MONOGRAFICO
La reinvenzione del medium fotografico nella pratica artistica emergente in Italia

OBIETTIVI

Il corso è finalizzato all'acquisizione, da parte dello studente, delle conoscenze storiche e degli strumenti critici indispensabili a: 1) comprendere gli sviluppi concettuali nell'uso di questo mezzo, dall'Ottocento ai giorni nostri; 2) conoscere e riconoscere le immagini iconiche e gli autori più significativi; 3) comprendere le evoluzioni nell'uso sociale del medium.

CONTENUTI

Il corso ripercorre la storia della fotografia dagli esordi fino all'inizio del XXI secolo, attraversando diversi ambiti di ricerca: arte, documentazione, giornalismo, pubblicità, moda, social-network. L'attenzione si focalizza sulle personalità seminali; sulle innovazioni tecniche e formali; sulla lettura storico-critica delle fotografie più iconiche. Un focus particolare sarà riservato al dibattito teorico attraverso lo studio di almeno un saggio seminale (vedere elenco).

La ricostruzione storica è organizzata in tre grandi periodizzazioni:

- dall'eliografia al collodio: tecniche e materiali della fotografia degli esordi;
- l'epoca della gelatina al bromuro d'argento: dal Pittorialismo alla *straight photography*, fotografia e avanguardie storiche (Nuova Visione, Nuova oggettività); fotografia come documento, fotografia come reportage; *street photography*, fotografia umanista e fotografia soggettivista o visionaria; fotografia e neoavanguardie; la fotografia postmoderna degli anni '80;
- la fotografia degli anni '90: la Nuova oggettività della Scuola di Düsseldorf; *stage photography*, post-fotografia.

PREREQUISITI

Buona conoscenza della lingua italiana; conoscenza generale della storia contemporanea; conoscenza almeno superficiale di storia dell'arte moderna e contemporanea.

BIBLIOGRAFIA

- Slide del docente;
- Un manuale a scelta dello studente:
Angela Madesani, *Storia della fotografia*, Mondadori, Milano, 2005 o successiva;
Walter Guadagnini, *Una storia della fotografia del XX e del XXI secolo*, Zanichelli, Bologna 2010 o successiva;
Walter Guadagnini, *Fotografia due secoli di storia e immagini*, Skira, Milano 2022

- Un saggio a scelta dello studente da relazionare in sede di esame:

Walter Benjamin, *Piccola storia della fotografia* (1931), Skira, Milano 2011 oppure *Abscondita*, Milano 2018
Walter Benjamin, *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica* (1936), Einaudi, Milano 2000 o successive;

Pierre Bourdieu, *Un'arte media* (1965), Meltemi, Sesto san Giovanni 2018 o successive;

Susan Sontag, *Sulla fotografia* (1977), Einaudi, Milano 2009 o successive;

Franco Vaccari, *Fotografia e inconscio tecnologico* (1979), Einaudi, Milano 2011 o successiva;

Roland Barthes, *La camera chiara* (1980), Einaudi, Milano 2003 o successive;

Rosalind Krauss, *Teoria e storia della fotografia* (1996), a cura di E. Grazioli, Mondadori, Milano 2006 o successiva;

Claudio Marra, *L'immagine infedele*, Mondadori, Milano 2006;

Joan Fontcuberta, *La furia delle immagini. Note sulla postfotografia*, Einaudi, Milano 2018.

Philippe Dubois, *L'atto fotografico* (1983), a cura di Bernardo Valli, Edizioni Quattroventi, Urbino 1996

ESAME FINALE

L'esame di fine corso è orale e si compone di domande di carattere generale volte a verificare la padronanza della materia nel tempo e nello spazio; di domande specifiche sugli autori più significativi, le immagini iconiche e i concetti nodali; di riconoscimenti di fotografie, modalità operative e correnti.

DOCENTE

Storica e critica d'arte, pubblicista iscritta all'Ordine Nazionale dei Giornalisti. Laurea in Lettere presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Specializzazione post laurea in Beni storico artistici presso l'Università degli Studi di Siena e Master in Catalogazione informatizzata per la valorizzazione dei Beni culturali presso l'Università di Modena e Reggio Emilia.

Dal 1999 al 2004 collabora a Roma con La GNAM - Galleria Nazione d'Arte Moderna e Contemporanea, la Galleria d'Arte Moderna di Roma Capitale, il MACRO - Museo d'Arte Contemporanea di Roma, l'ICG - Istituto Centrale per la Grafica, occupandosi soprattutto di catalogazione di opere di Otto e Novecento e di arti applicate. Nel 2005 pubblica la monografia *Enrico Accatino. Dal realismo all'astrazione alla "sintesi delle arti"* (De Luca Editori d'Arte, Roma). Dal 2000 al 2017 è autore di voci biografiche per il *Dizionario Biografico degli Italiani* edito dall'Enciclopedia Italiana Giovanni Treccani. Dal 2006 curatore responsabile dell'Archivio del pittore futurista Carlo Erba (*I Futuristi a Dosso Casina*, Mazzotta, Milano 2008; *La guerra che verrà non è la prima*, Electa, Milano 2014).

Tra il 2005 e il 2009 lavora presso il MADRE - Museo d'Arte contemporanea Donna Regina di Napoli, realizzando testi per le pubblicazioni on line e cartacee del museo, tra cui il volume dedicato alla collezione permanente e temporanea (Electa, Milano 2005) e alla mostra antologica di *Jannis Kounellis* (Electa, Milano 2006). Dal 2008 al 2017 collabora con il critico Achille Bonito Oliva come assistente alla curatela e coordinatrice scientifica di mostre e cataloghi. Dal 2013 è direttrice della Fondazione Alighiero e Boetti, per la quale cura nel 2014 con Sergio Risaliti la mostra antologica *Alighiero e Boetti. Tra sé e sé abbracciare il mondo*.

Dal 2010 affianca all'attività professionale quella accademica, insegnando presso il Quasar Design University di Roma, le Accademie di belle arti di Carrara, L'Aquila, Frosinone e Verona, l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" e presso l'Università di Torino, dove tutt'ora è docente a contratto di Storia dell'arte contemporanea. Le discipline di insegnamento, per cui ha ricevuto l'incarico sono: Storia dell'arte contemporanea, Storia dell'arte moderna, Storia dell'arte medievale, Storia della fotografia, Storia del design, Metodologie e tecniche del contemporaneo, Problematiche di conservazione dell'arte contemporanea, Comunicazione degli eventi culturali, Legislazione dei beni culturali.

Nel 2019 cura due convegni presso il Macro di Roma: *L'arte relazionale prima di Nicolas Bourriaud. Gli anni '80 e '90 in Italia* e *Materiali inediti sul Futurismo*. Nel 2022 pubblica il saggio *Uno spettro si aggira sulla Neo-avanguardia: Giordano Bruno* (Edizioni Croce, Roma) e cura il volume *Joseph Beuys: l'uso della parola e del linguaggio è una forma d'arte* (Abaq-Gli Ori, Pistoia).