Fotografia (CFA)
A.A. 2026-2027
Prof. **Luca CAPUANO**

OBIETTIVI

Il corso offre agli studenti l'occasione di misurarsi con le esperienze visive e culturali di alcuni dei più significativi autori contemporanei, al fine di consolidare un metodo di analisi critico dell'immagine; il corso si pone l'obiettivo di fornire gli strumenti conoscitivi e le conoscenze tecniche necessarie per l'individuazione di un proprio linguaggio autorale, attraverso la realizzazione di un originale percorso di ricerca e di documentazione fotografica.

CONTENUTI

Il corso prevede la realizzazione di un progetto di ricerca individuale che nasce da una ipotesi di committenza da parte del docente e si conclude nella costruzione di un progetto editoriale. La fotografia è intesa come strumento di analisi e di osservazione del reale, come possibilità di lettura critica dello spazio e del territorio, il rilevamento fotografico e la ricognizione come processo di orientamento, percezione e simbolizzazione, generatore sia delle modalità estetiche, sia dei contenuti visivi e progettuali. La documentazione diventa quindi momento conoscitivo e l'interpretazione, cioè la scrittura, possibilità di ricostruzione estetica e formale del reale, "messa in scena" dei suoi segni.

Perciò si offrirà agli studenti l'occasione di confrontarsi, da un lato, con la problematicità dello spazio contemporaneo e la sua rappresentazione e dall'altro di misurarsi con le esperienze visive e culturali di alcuni dei più significativi autori contemporanei. Oggetto dell'analisi teorica saranno i "codici visivi" adottati, le scelte grammaticali operate sul medium, la misura dell'approccio estetico-teorico nella continua dialettica tra documentazione e rappresentazione, i meccanismi di decontestualizzazione del referente e di trasformazione del segno, quindi il sistema visivo di ogni autore. Questo percorso nelle immagini non ha l'ambizione di tentare una risposta al dibattito teorico sulla natura della fotografia nè di percorrerne il suo itinerario storico, ma ha piuttosto l'intento di isolare l'esperienza di alcuni autori ed esplorare l'atteggiamento analitico e retinico verso il proprio medium in relazione al referente, tentando di individuare i diversi approcci linguistici e i percorsi di ricerca di "un metodo", capaci di dare credibilità e contemporaneità all'approccio fotografico e alla sua natura ambigua tra indice e connotazione, tra estetico ed artistico, al fine di fornire agli studenti gli strumenti per l'individuazione di un proprio linguaggio autorale.

a)Percorso teorico:

. Cenni di Semiotica dell'immagine fotografica.

. Metodi di analisi dell'immagine fotografica nell'Arte Contemporanea.

. Analisi e confronto su progetti, sistemi visivi o dispositivi autorali che utilizzano il medium fotografia nell' Arte Contemporanea.

. Percorso storico-linguistico di autori che utilizzano il medium fotografia nell' Arte Contemporanea.

b)Percorso pratico-progettuale:

. Discussione e individuazione di un progetto autorale in forma editoriale e/o espositivo e/o installativo, individuale o di gruppo.

. Revisioni singole o di gruppo.

. Presentazione e discussione del progetto di ricerca.

. Consegna del progetto editoriale in forma cartacea e stampa digitale.

c)Percorso di esercitazione alla scrittura:

Durante le ore di lezione vengono assegnati esercizi di scrittura visiva da realizzare tramite dispositivi digitali. I lavori prodotti vengono revisionati nella lezione successiva.

TESTI CONSIGLIATI

Bibliografia obbligatoria

. Franco Vaccari, *Fotografia e inconscio tecnologico*, Einaudi, 2011

. Philippe Dubois, *L'atto fotografico*, Quattroventi, 2009

Bibliografia consigliata

. Walter Benjamin, *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica,* Einaudi, 1966

. Olivier Lugon, *Lo stile documentario in fotografia*, Electa, 2008

. Roland Barthes, *La camera chiara*, Einaudi, Torino, 1980

. Roland Barthes, *Il messaggio fotografico*, in, L'ovvio e l'ottuso, Einaudi, Torino, 1985

. Roland Barthes, *Retorica dell'immagine*, in, L'ovvio e l'ottuso, Einaudi, Torino, 1985

. Jhon Berger, *Sul guardare*, Bruno Mondadori, Milano, 1980

. Roberto Signorini, *Arte del fotografico*, C.R.T., Pistoia 2001

. Paolo Costantini, *Nuovo paesaggio americano*, Electa, Milano, 1987

. Paolo Costantini, *L'insistenza dello sguardo*, Alinari, Firenze, 1989

. Roberta Valtorta, *Volti della fotografia*, Skira, Milano, 2005

. Robert Adams, *La bellezza in fotografia*, Bollati Beringhieri, Torino, 1995

. Maurizio Calvesi, *Le due avanguardie*, Laterza, Milano, 1966

. Chevrier e Lingwood, in, *Un'altra obiettività*, Idea Books, Prato, 1989

. Alinovi-Marra, *La fotografia, illusione o rivelazione*, Il Mulino,. Bologna 1981

. Krauss, *Teoria e storia della fotografia*, Bruno mondadori, 1996

. Peter Galassi, *Prima della fotografia*, Bollati Boringhieri, 1989

MODALITÀ DI VERIFICA DEL PROFITTO

. Presentazione e discussione del progetto su supporto cartaceo del progetto.

. Presentazione e discussione degli elaborati e degli esercizi di scrittura visiva realizzati durante il corso.

. Analisi linguistica di immagini fornite dal docente in sede di esame.

. Discussione orale sugli argomenti trattati a lezione e forniti tramite dispensa o tramite bibliografia consigliata.