

ACCADEMIA CARRARA DI BELLE ARTI – BERGAMO

anno accademico	2023-24
codice dell'insegnamento	5000194
nome dell'insegnamento	Fotografia
docente	Linda Fregni Nagler
tipologia dell'attività formativa	Base
settore scientifico disciplinare	ABPR31
CFA	6
semestrale /annuale	annuale
totale ore insegnamento	75
ore di lezione / settimane	3/25

Nome docente e contatti

Linda Fregni Nagler

linda.fregni@abagcarrara.it

Obiettivi formativi

“Gli artisti sono sempre stati collezionisti, acquistando opere di altri artisti o mettendo insieme grandi varietà di oggetti, alcuni dei quali possono servire come materia prima per le loro creazioni. [...] Eppure, c'è un'ulteriore versione dell'artista-collezionista, in cui il processo del collezionare, più che essere subalterno allo sforzo creativo, forma l'opera d'arte stessa.”

Martha Buskirk, Consumption as Production, in Francis Alys: Fabiola: An Investigation, Dia Foundation, 2008

Il corso intende ampliare l'idea di “Fotografia”, una pratica complessa che non si esaurisce nella produzione di immagini, ma influenza il modo di percepire il mondo. Saranno presentate una serie di ricerche esemplari in cui le figure di artista, curatore e collezionista si sovrappongono in un interessante intreccio di ruoli.

Prerequisiti (propedeuticità)

Nessuno

Contenuto del corso

Introduzione.

Alcuni modelli di collezionismo e archiviazione di dati, oggetti, immagini: Aby Warburg, Walter Benjamin, André Malraux, André Bréton.

Prima parte.

Cosa significa collezionare e archiviare e cosa archiviano gli artisti?

Gli artisti raccolgono oggetti o immagini per creare un "fondo" a cui spesso attingere per il loro lavoro. Non si servono di criteri di archiviazione validi universalmente, ma solo solo funzionali alla loro produzione.

Avere accesso agli archivi degli artisti significa illuminare alcuni aspetti della loro creazione, approfondirne la poetica e penetrarne la personalità.

Seconda parte.

L'archivio-opera.

In alcuni casi, particolarmente eclatanti, raccolte accumulate in una vita di ricerca si trasformano in opera e vengono esposte in grandi mostre. Ad esempio in American Prayer di Richard Prince, Fabiola di Francis Alys, e Atlas di Gerhard Richter.

Altri artisti, come Hans Peter Feldman e Joachim Schmid, che utilizzano specificatamente il medium fotografico, hanno costruito grandi archivi in cui sono catalogate immagini non realizzate da loro.

Terza parte.

L'opera-archivio.

Diversamente, l'artista può costruire un archivio di propri scatti da cui attinge per costruire un'opera.

È il caso ad esempio di Jochen Lempert, Michael Schmidt e Fischli & Weiss.

Il tema del corso permette di toccare alcuni aspetti fondamentali della ricerca artistica del '900 e di questo primo decennio del XXI secolo, quali l'appropriazione, l'autorialità, l'accumulo e la classificazione.

In particolare si cercherà di capire che implicazioni ha avuto nell'arte contemporanea il gesto di appropriazione dell'immagine fotografica e, soprattutto, come questo gesto possa deviare il destino dell'immagine rispetto all'intenzione primaria di chi l'ha scattata.

Saranno indicati quindi dei metodi di lavoro, raccolta, suddivisione e analisi delle immagini, proponendo agli studenti un lavoro che passa dal prelievo e il riutilizzo, e non esclusivamente attraverso la produzione dell'immagine. Gli studenti saranno invitati a realizzare una ricerca personale che li faccia riflettere sulla molteplice natura del medium fotografico.

Testi di riferimento (bibliografia per l'esame)

Testi di riferimento obbligatori

-Cristina Baldacci, *Archivi impossibili*, Johan & Levi, 2016.

-W.J.T. Mitchell, *Scienza delle immagini. Iconologia, cultura visuale ed estetica dei media*, Johan & Levi, 2018

Testi inerenti gli autori incontrati nel corso

-Gerhard Richter, *La pratica quotidiana della pittura*, Postmedia Books, 2003

-Geoff Dyer, *L'infinito istante*, Einaudi 2007

-Ernst H. Gombrich, *Aby Warburg. Una biografia Intellettuale*, Abscondita, 2014

-Jacques Derrida, *Mal d'archivio. Un'impressione freudiana*, Filema, 1996

-Georges Didi-Huberman, *Immagini malgrado tutto*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2005

-Geoffrey Batchen, *Un desiderio ardente. Alle origini della fotografia*, Johan & Levi, 2014

-Andrea Pinotti, Antonio Somaini, *Cultura Visuale. Immagini, sguardi, media, dispositivi*. Einaudi 2016.

-Andrea Pinotti, Antonio Somaini, *Teorie dell'immagine. Il dibattito contemporaneo*, Raffaello Cortina editore, 2008.

Testi di Antropologia:

-Ando Gilardi, *Storia sociale della fotografia*, Bruno Mondadori, 2000

-David Freedberg, *Il potere delle Immagini*, Einaudi Torino, 2009 -Hans Belting, *Antropologia delle Immagini*, Carocci 2013

-Pierre Bourdieu, *La fotografia. Usi e funzioni sociali di un'arte media*, Guaraldi 2004

-Jacques Rancière, *Il destino delle immagini*, Pellegrini 2007

-Graham Clarke, *La Fotografia, una storia culturale e visuale*, PBE, Torino, 2009

Testi consigliati in lingua inglese:

-Victor Burgin, *Thinking Photography*, Palgrave Mc Millan 1982

-Richard Prince, *Collected Writings*, Hatje Canz, 2011

-Rebecca Solnit, *River of Shadows*, Penguin Books, 2003

-Jacques Derrida, *Archive Fever: A Freudian Impression*, 1995 (l'edizione italiana risulta esaurita.

Questo testo è reperibile integralmente su JStor: https://www.jstor.org/stable/465144?seq=1#page_scan_tab_contents)

-Deep Storage. *Collecting, Storing and Archiving in Art*, Prestel, Munich-New York, 1998

Metodi didattici

La didattica si articolerà in: - lezioni frontali, che prevedono la visione e l'analisi di materiali visivi. Questi materiali costituiscono parte fondamentale del programma e saranno oggetto di una discussione critica; -verifica e discussione aperta dei progetti che gli studenti saranno stimolati a produrre.

Modalità della verifica del profitto

Scritto/orale + descrizione della verifica

Note

Per essere ammessi all'esame e conseguire i relativi crediti è obbligatoria la frequenza alle lezioni nella misura minima del 75% sul totale delle lezioni. Nel caso di studenti lavoratori che presentino la documentazione per l'esonero dalla frequenza, verrà studiato in accordo con il docente un programma alternativo.

Lingua di insegnamento: italiano

Eventuali altre note

Orario delle lezioni

Annuale - Lunedì - 9.30-12.50

Orario di ricevimento

Il docente riceve su appuntamento