

“IMMAGINE CONTEMPORANEA”

Sappiamo bene che cos'è un'immagine fotografica?

Come viene costruita e da chi?

Abbiamo i giusti strumenti per valutarne l'autenticità?

Il tempo odierno sembra svolgersi su due binari paralleli: da un lato viviamo la realtà tangibile, quella che banalmente definiamo “reale”, fatta di stimoli che colpiscono tutti i nostri sensi; dall'altra viviamo una realtà 2.0 e che ci arriva dagli schermi dei nostri dispositivi elettronici: questa coinvolge prevalentemente la vista restando intangibile, è una realtà spesso caotica e ingannevole, è la realtà costruita dalle immagini.

Innanzitutto dovremmo concentrare il focus e fare chiarezza: tutto è immagine, anche la pittura, la grafica, il fumetto etc, ma in tutti questi casi il confine del plausibile è netto e distinto, sappiamo bene cioè che siamo di fronte ad un artefatto, ne riconosciamo facilmente i tratti; il problema si pone quando un'immagine viene creata attraverso il mezzo fotografico, un mezzo mimetico, le cui potenzialità mistificatorie mettono in crisi spesso un'analisi obiettiva del rapporto di verità che si instaura fra l'immagine e il suo contenuto. Dal 1826 (anno della prima fotografia della storia) ad oggi le fotografie attraverso i mezzi di diffusione di massa sono passate dalla carta allo schermo della televisione, dal monitor dei primi pc ai touchscreen degli smartphone, incrementandosi esponenzialmente, fino ad arrivare a sommergerci attraverso i social network. Riflettendoci bene è facile comprendere che in ogni singolo momento della nostra giornata fruiamo in modalità diverse di qualche immagine: dai telegiornali alle riviste, dal cartellone pubblicitario alla homepage di face- book, un bombardamento continuo e veloce al quale oramai non facciamo nemmeno più caso ma che tacitamente ci impressiona e suggestiona.

L'immagine fotografica, si erge spesso addirittura a documento: ci racconta spesso di conflitti e accadimenti a noi più o meno lontani creando la nostra presunta consapevolezza del mondo, ma non ci accorgiamo che parla sempre “sui” fatti senza mai entrare “nei” fatti, lasciandoci scivolare sempre sulla pelle delle immagini senza possibilità di entrarne mai all'interno.

È imprescindibile quindi affrontare le immagini con un bagaglio di cultura a riguardo, che credo sia fondamentale per affrontare la nostra stretta contemporaneità che di immagini è satura.

Intendo in questo senso strutturare questo corso su due binari paralleli, uno teorico e uno pratico.

La parte teorica avrà come focus lo studio della fotografia attraverso alcuni esempi presi dell'arte contemporanea: molta dell'arte post-moderna pone la sua riflessione sull'impatto che l'immagine ha rispetto alla società che la fruisce, ed è costellata da artisti che usano il mezzo fotografico in maniera da svelarne le potenzialità mistificatorie. Prendendo questi artisti da esempio cercherò di attraversarne i generi: dal ritratto al paesaggio, dallo still-life al reportage, ponendo l'accento sulla complessa costruzione che si muove tacita dietro la costruzione di ogni immagine. Una volta posto il germe del dubbio riguardo all'autenticità cercherò quindi di allargare questa riflessione ai sistemi che di immagini si nutrono: intendo per questo porre il focus sui social network, e sui fenomeni quali "internet haters" e cyberbullismo, per cercare di comprendere quanto sia complessa la creazione di un'immagine di noi stessi online, e quali insidie si nascondano nella condivisione e nel confronto non fra persone reali ma fra "immagini di persone" nei labirinti della rete.

Questa sezione teorica necessita e verrà quindi affiancata da una parte pratica dove i partecipanti al corso dovranno di volta in volta produrre un'immagine che rifletta i temi trattati nella lezione precedente, per acquisire familiarità con un uso più riflessivo e diciamo anche "artistico" del mezzo fotografico: queste foto prodotte saranno commentate insieme per capire la differenza fra quello che è una condivisione reale di idee tradotte in immagine rispetto ad un commento fugace lasciato su una foto qualunque online.

SVOLGIMENTO

Per il corretto svolgimento di queste tematiche ho deciso di strutturare un corso di 20 ore, divise in 10 lezioni da due ore ciascuna. La lezione frontale sarà di circa 80 min, i restanti 40 min serviranno per il confronto e per l'analisi della parte laboratoriale.

NB. IL CORSO È ACQUISTABILE PER INTERO O IN DUE MODULI DI 10 ORE CIASCUNO: NON SEGUIRE IL PRIMO MODULO NON PRECLUDE LA POSSIBILITÀ DI SEGUIRE IL SECONDO, POICHÈ OGNI MODULO CONCLUDE UN PERCORSO DI FORMAZIONE COMPLETO. CERTAMENTE È CONSIGLIABILE PARTECIPARE AD ENTRAMBI I PERCORSI PER OTTENERE DELLE COMPETENZE PIÙ AMPIE RIGUARDO LE TEMATICHE TRATTATE.

IL DOCENTE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN PICCOLISSIMA PARTE, IL PROGRAMMA DELLE LEZIONI.

LEZIONI PRIMO MODULO

1. Breve introduzione al corso. Uso della Fotografia: dal ritratto all'autoritratto fino al selfie, raccontare qualcuno attraverso la fotografia;
2. Uso della Fotografia: la fotografia di paesaggio, dal paesaggio storico ai paesaggi simulati;
3. Uso della Fotografia: la fotografia di reportage, i falsi storici e le realtà ricostruite;
4. Uso della Fotografia: la fotografia di still-life, per un racconto dell'uomo attraverso gli oggetti e la costruzione del mito dell'oggetto in pubblicità;
5. La Fotografia e Internet: l'uso delle immagini nei social network, dall'assenza di controllo ai fenomeni di cyberbullismo e "internet haters" legato alle immagini, i "fake system" e il loro ruolo nella creazione dell'opinione pubblica.

LEZIONI SECONDO MODULO

1. Riflessione sul ruolo della fotografia nel macrosistema dell'immagine, cosa intendiamo per uso artistico della fotografia, presentazione portfolio docente.
2. Storia della Fotografia: dalla nascita della fotografia ai primi del novecento;
3. Storia della Fotografia: dai primi usi artistici durante le avanguardie fino alla fotografia come fenomeno di massa nel dopoguerra;
4. Storia della Fotografia: la fotografia nel periodo post-moderno fino ai giorni nostri e il suo uso nell'arte strettamente contemporanea;
5. La Fotografia e Internet: la sovrapproduzione delle immagini, Google e i sistemi di ricerca, controllo e diffusione delle immagini online;