

NOME DEL CORSO: Fotografia	FOTOGRAFIA
TIPOLOGIA (indicare se il corso è obbligatorio oppure se si tratta di un'attività a libera scelta dello studente)	Obbligatorio
CICLO DI STUDIO (indicare se triennio o biennio)	Biennio
ANNO DI INSEGNAMENTO	2025/2026
DURATA DEL CORSO (semestrale o annuale)	Annuale
CREDITI	10
NOME E COGNOME DELLA PROFESSORESSA/PROFESSORE	Caneve Marina / Silvia Bigi
BREVE DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI/FINALITA' DEL CORSO	Nel primo semestre il corso ha come obiettivo la strutturazione concreta di un progetto autoriale a partire dal concetto di ricerca artistica. Attraverso lezioni teoriche e attività laboratoriali saranno sviluppati artist statement, una riflessione sull'uso del medium fotografico coerente con il percorso individuale di ciascuno studente e saranno testate strategie visive e messe le basi per la realizzazione di un progetto. Nel secondo semestre si esploreranno e discuteranno gli scenari della contemporaneità visuale attraverso casi studio, esercizi generativi e momenti di progettazione e revisione condivisa. Dai visual studies alle intelligenze artificiali, dallo sguardo umano a quello macchinico, dalla perdita di aura dell'opera d'arte all'intersoggettività delle pratiche collettive, dalle tecniche tradizionali di scatto e stampa alle nuove frontiere digitali, ogni passaggio sarà orientato a ripensare la nostra relazione con le immagini e la loro capacità di generare nuovi mondi. Il corso invita a mettere in discussione le rigidità formali e culturali ereditate dalla fotografia, a dubitare del carattere universale e della presunta neutralità dei modelli trasmessi, per ricostruire — passo dopo passo — una conoscenza critica e consapevole del medium, capace di situarsi nel presente e di rispondere alle sfide del contemporaneo.
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO (indicare se in presenza o a distanza)	Presenza
PREREQUISITI	È richiesta la conoscenza di base nell'uso della macchina fotografica e dei principali software di elaborazione e impaginazione (in particolare Photoshop e InDesign), oltre a nozioni fondamentali di storia e teoria della fotografia.
PROGRAMMA DEL CORSO	• i temi: la ricerca e la scelta • il rapporto con il linguaggio fotografico • il cronoprogramma • i contenuti • interazioni con altri linguaggi • l'outcome come dispositivo di progetto • analogico, digitale, nuove tecnologie e intelligenze artificiali • progettazione e sviluppo di un lavoro personale

	• definizione di un project statement • editing e costruzione del portfolio • presentazione e discussione collettiva dei progetti • relazione tra immagine e altri media • uso consapevole dei dispositivi e delle piattaforme digitali • pratiche di stampa, esposizione e installazione • documentazione e riflessione sul processo di lavoro
EVENTUALE BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA	Aa.vv., Cruel and Tender. The Real in the Twentieth-Century Photograph Ernst van Alphen, Failed Images Photography and its Counter-Practices Lewis Baltz, Scritti John Berger, Ways of Seeing David Company, Così presente, così invisibile. Conversazioni sulla fotografia David Company, On photographs Remi Coignet, Conversations (vol.1, 2, 3) Jason Fulford & Gregory Halpern, The Photographer's Playbook 307 Assignments and Ideas Olivier Lugon, Lo stile documentario in fotografia. Da August Sander a Walker Evans Anna-Kaisa Rastenberger, Iris Sicking, Why exhibit? Positions on Exhibiting Photographs Susan Sontag, Sulla fotografia. Realtà e immagine nella nostra società Susan Sontag, Davanti al dolore degli altri Dirk Vis, Research for People Who (Think They) Would Rather Create Jeff Wall, Gestus. Scritti sulla fotografia e sull'arte Andrew Dewdney, Dimenticare la fotografia, Postmedia books, 2023 Giulia Fabbri, Sguardi (post) coloniali, Ombre Corte, 2021 Giulia Grechi, La rappresentazione incorporata, Mimesis, 2016 Elisabetta Galasso e Marco Scotini, Politiche della memoria, Labirinti, 2013 Hans Belting, I canoni dello sguardo, Bollati Boringhieri, 2010 Cristina Baldacci, Archivi impossibili. Un'ossessione dell'arte contemporanea, Johan & Levi, 2016 Charlotte Cotton, La Fotografia come Arte Contemporanea, Einaudi, Torino, 2021 John Berger, Questioni di sguardi, Il saggiatore, 2015 Trevor Paglen, The last pictures, Univ of California Pr, 2012 Magazines: Aperture; Foam; Trigger Filmografia/Video/Podcast: Ways of Seeing, John Berger

	Smoke, Wayne Wang Alec Soth, https://www.youtube.com/@AlecSothYouTube Brad Feuerhelm, https://nearesttruth.com/
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME (indicare se, ad esempio, sia necessario preparare degli elaborati specifici per il superamento dell'esame)	Per il primo semestre sarà valutato l'avanzamento di lezione in lezione attraverso presentazioni dei materiali di ricerca, delle fotografie e del proprio workbook. Nel secondo semestre si finalizzeranno i progetti e il workbook, e si presenterà un elaborato in forma stampata accompagnato da una discussione orale sui testi teorici scelti.
LINGUA DI INSEGNAMENTO	Italiano

NAME OF THE COURSE	PHOTOGRAPHY
TYPE	Mandatory
CYCLE	Master
YEAR OF STUDY WHEN THE COMPONENT IS DELIVERED (IF APPLICABLE)	2025/2026
SEMESTER/TRIMESTER WHEN THE COMPONENT IS DELIVERED	Annual
NUMBER OF ECTS CREDITS ALLOCATED	10
NAME OF LECTURER(S)	Marina Caneve / Silvia Bigi
LEARNING OUTCOMES	In the first semester, the course aims to structure an authorial project based on the concept of artistic research. Through theoretical lessons and practical workshops, students will develop artist statements, reflect on the use of the photographic medium in relation to their individual paths, experiment with visual strategies, and lay the foundations for the realization of a project. In the second semester, the course will explore and discuss the landscapes of contemporary visual culture through case studies, generative exercises, and moments of shared design and collective review. From visual studies to artificial intelligence, from the human gaze to the machinic one, from the loss of the artwork's aura to the intersubjectivity of collective practices, from traditional shooting and printing techniques to new digital frontiers — each phase will be oriented toward rethinking our relationship with images and their capacity to generate new worlds. The course invites students to question the formal and cultural rigidities inherited from photography, to challenge the supposed universality and neutrality of established models, and to rebuild — step by step — a critical and conscious understanding of the medium, capable of inhabiting the present and responding to the challenges of the contemporary.
MODE OF DELIVERY (FACE-TO-FACE/DISTANCE LEARNING ETC.)	Face-to-face
PREREQUISITES AND CO-REQUISITES (IF APPLICABLE)	Being able to use a camera and the main software programs such as Photoshop or InDesign (at least basic knowledge) and having a basic understanding of the history and theory of photography.
COURSE CONTENT	- the relationship with the photographic language - the timeline / project schedule - the contents - interactions with other languages - the outcome as a project device - analog, digital, new technologies and artificial intelligence

	• design and development of an individual project • definition of a project statement • editing and portfolio building • collective presentation and discussion of projects • relationship between image and other media • mindful use of digital devices and platforms • practices of printing, exhibition, and installation • documentation and reflection on the working process
RECOMMENDED OR REQUIRED READING AND OTHER LEARNING RESOURCES/TOOLS	Aa.vv., Cruel and Tender. The Real in the Twentieth-Century Photograph Ernst van Alphen, Failed Images Photography and its Counter-Practices Lewis Baltz, Scritti John Berger, Ways of Seeing David Company, Così presente, così invisibile. Conversazioni sulla fotografia David Company, On photographs Remi Coignet, Conversations (vol.1, 2, 3) Jason Fulford & Gregory Halpern, The Photographer's Playbook 307 Assignments and Ideas Olivier Lugon, Lo stile documentario in fotografia. Da August Sander a Walker Evans Anna-Kaisa Rastenberger, Iris Sicking, Why exhibit? Positions on Exhibiting Photographs Susan Sontag, Sulla fotografia. Realtà e immagine nella nostra società Susan Sontag, Davanti al dolore degli altri Dirk Vis, Research for People Who (Think They) Would Rather Create Jeff Wall, Gestus. Scritti sulla fotografia e sull'arte Andrew Dewdney, Dimenticare la fotografia, Postmedia books, 2023 Giulia Fabbri, Sguardi (post) coloniali, Ombre Corte, 2021 Giulia Grechi, La rappresentazione incorporata, Mimesis, 2016 Elisabetta Galasso e Marco Scotini, Politiche della memoria, Labirinti, 2013 Hans Belting, I canoni dello sguardo, Bollati Boringhieri, 2010 Cristina Baldacci, Archivi impossibili. Un'ossessione dell'arte contemporanea, Johan & Levi, 2016 Charlotte Cotton, La Fotografia come Arte Contemporanea, Einaudi, Torino, 2021 John Berger, Questioni di sguardi, Il saggiatore, 2015 Trevor Paglen, The last pictures, Univ of California Pr, 2012

	Magazines: Aperture; Foam; Trigger Movies/Video/Podcast: Ways of Seeing, John Berger Smoke, Wayne Wang Alec Soth, https://www.youtube.com/@AlecSothYouTube Brad Feuerhelm, https://nearesttruth.com/
ASSESSMENT METHODS AND CRITERIA	During the first semester, progress will be evaluated lesson by lesson through presentations of research materials, photographs, and the student's own workbook. In the second semester, students will finalize their projects and workbook, and present a printed work accompanied by an oral discussion of the selected theoretical texts.
LANGUAGE OF INSTRUCTION	Italian

