

Approfondimento: TEMI E AUTORI DELLA FOTOGRAFIA ATTRAVERSO IL CINEMA

TEMI

Wim Wenders, *Palermo shooting*, 2008

Il film racconta la crisi esistenziale di un fotoreporter di successo, che dopo un grave incidente decide di recarsi a Palermo per iniziare una nuova vita. Nel film il protagonista incontra la fotografa Letizia Battaglia, che impersona se stessa.

Milcho Manchevski, *Prima della pioggia*, 1994

Uno degli episodi di cui si compone il film racconta la crisi di un fotoreporter macedone durante il conflitto con l'Albania, ponendo quindi delle riflessioni etiche sul reportage di guerra.

Peter Greenaway, *I misteri del giardino di Compton House*, 1982

Nel film, che racconta una storia in costume ambientata nell'Inghilterra del '700, è possibile vedere come si usava la camera lucida (dispositivo ottico utilizzato come ausilio dagli artisti per disegnare). Nel film questa tecnologia, insieme al disegno realistico, produce gli indizi rivelatori di un complotto.

Chris Marker, *La jetée*, 1963

Il cortometraggio rappresenta l'unico esperimento di cineracconto fotografico: la successione di migliaia di fotografie accompagnate da una voce fuori campo raccontano, a partire da un'immagine-ricordo, una storia fantascientifica ambientata in un futuro catastrofico.

Michelangelo Antonioni, *Blow-Up*, 1966

Un fotografo di moda nella Londra anni '60 scopre casualmente di aver ritratto un omicidio in una serie di sue fotografie, l'episodio attorno cui ruota la storia getta le basi per una riflessione filosofica sulla verità della fotografia. Il film fornisce inoltre uno spaccato di storia contemporanea, raccontando come si viveva nella cosiddetta *Swinging London*.

AUTORI

Cinema di finzione

Steven Shainberg, *Fur - Un ritratto immaginario di Diane Arbus*, 2006

Il film è liberamente ispirato alla vita della fotografa americana Diane Arbus e ci presenta in modo romanzato la sua tendenza a ricercare l'inusuale e il misterioso nella vita quotidiana.

Howard Franklin, *Occhio indiscreto*, 1992

Liberamente tratto dalla biografia di Arthur Fellig (Weegee), narra la storia di un fotoreporter che, arrivando prima della polizia sul luogo di un delitto, viene coinvolto in una storia di malavita nella New York degli anni '40. Anche se si sviluppa nei modi tipici della *gangster story*, la prima parte del film riesce a restituire un ritratto molto realistico del fotografo.

Documentari

Laura Israel, *Don't blink - Robert Frank*, 2016

Documentario sulla vita e l'opera di Robert Frank, il fotografo svizzero trapiantato in America che nell'epoca della *beat generation* ha cambiato il modo di intendere il reportage sociale.

Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado, *Il sale della terra*, 2014

Dedicato all'opera di Sebastião Salgado, racconta gli aneddoti che sono dietro la realizzazione delle sue foto. Il documentario permette di comprendere quanto sia difficile e nello stesso tempo importante il lavoro di testimoniare attraverso la fotografia alcuni episodi atroci che hanno caratterizzato la storia degli ultimi 40 anni.

John Maloof e Charlie Siskel, *Alla ricerca di Vivian Maier*, 2013

Documentario sulla fotografa bambinaia di Chicago, costruito sulle interviste alle persone che la conobbero, e realizzato da colui che la scoprì e la fece conoscere al mondo.

Fenton Bailey e Randy Barbato, *Mapplethorpe: Look at the Pictures*, 2016

Il documentario racconta la vita scandalosa del fotografo Robert Mapplethorpe attraverso l'accesso al suo archivio.

Barbara Leibovitz, *Obiettivo Annie Leibovitz*, 2012

La sorella della nota fotografa ne racconta la vita e il lavoro.

Ben Shapiro, *L'istante perfetto - Il mondo di Gregory Crewdson*, 2012

Documentando tutte le fasi di realizzazione del progetto *Beneath the Roses* mostra il lavoro di Crewdson che per realizzare le sue foto allestisce veri e propri set fotografici.

Fotografia Italiana, ed. Contrasto, 2009

Serie di documentari in dvd dedicati agli autori Gabriele Basilico, Gianni Berengo Gardin, Franco Fontana, Mimmo Jodice, Ferdinando Scianna, Maurizio Galimberti, Piergiorgio Branzi, Nino Migliori.

The Genius of Photography, prodotti da BBC, 2007

Serie di sei documentari sui seguenti argomenti:

- 1) *Fixing the Shadows*: sulle antiche tecniche fotografiche e lo specifico fotografico;
- 2) *Documents for Artists*: documento e fotografia nelle avanguardie artistiche (E. Atget, A. Sander, Man Ray, A. Rodčenko, W. Evans);
- 3) *Right time, right place*: sul reportage classico e di guerra (R. Bresson, R. Capa, W.E. Smith);
- 4) *Paper Movies*: sul libro fotografico, la fotografia di viaggio e la *street photography* (R. Frank, W. Klein, J. Meyerowitz, G. Winogrand, E. Ruscha, l'avvento del colore, W. Eggleston, S. Shore);
- 5) *We are Family*: su ritratto e autoritratto, fotografia diaristica e messa in scena dagli anni '70 ai '90 (R. Avedon, L. Clark, S. Mann, C. Sherman, N. Goldin);
- 6) *Snap Judgements*: il valore di mercato della fotografia nell'era digitale e le diverse declinazioni del linguaggio fotografico nell'arte contemporanea (S. Keita, E. Steichen, G. Crewdson, P. Ventura, J. Wall, A. Gursky).

I documentari sono disponibili in lingua inglese a questo indirizzo:

<https://archive.org/details/tGoPhoto>.

Gli episodi in italiano, tradotti da laeffe, sono disponibili al seguente link:

<http://www.dailymotion.com/playlist/x35zzo>.

La vera nascita del cinema. Le origini del cinema scientifico, ed. Istituto Luce, versione dvd 2006

Il documentario è incentrato sugli esperimenti di registrazione della locomozione umana e animale di Muybridge e Marey.

Contacts (da un'idea di William Klein), ed. Arte, 2004

Serie di 3 dvd che analizzano l'opera di alcuni autori attraverso i loro pro-vini a contatto o attraverso materiali d'archivio:

- 1) Vol. 1: *The Great Tradition of Photojournalism* (D. McCullin, E. Boubat, E. Erwit, H. Newton, H. Cartier-Bresson, J. Koudelka, L. Freed, M. Riboud, M. Giacomelli, R. Depardon, R. Doisneau, W. Klein);
- 2) Vol. 2: *The Revival of Contemporary Photography* (A. Gursky, D. Michals, H. Sugimoto, J.-M. Bustamante, J. Wall, L. Baltz, N. Goldin, N. Araki, S. Moon, S. Calle, T. Ruff);
- 3) Vol. 3: *Conceptual Photography* (A. Fleischer, B. & H. Becher, C. Boltanski, G. Rousse, J. Baldessari, J. Hilliard, M. Parr, R. Horn, T. Struth, W. Tillmans).

Ric Burns, *Ansel Adams: A Documentary Film*, 2002

Il documentario racconta la vita del fotografo americano Ansel Adams, noto per i suoi paesaggi dell'America occidentale.