

Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari

Insegnamento: **Storia e fonti del documento audiovisivo**

Programma del corso II semestre 2013-2014

Premessa

Le lezioni di questo corso riguardano un insegnamento nato di recente e per certi versi ancora “sperimentale”. In tal senso esso risente della mancanza di una più consolidata e diffusa letteratura scientifica nonché di una più condivisa e strutturata concettualizzazione per quanto riguarda la materia in generale del trattamento delle fonti fotografiche/filmiche/audiovisive, inoltre di alcuni specifici e fondamentali temi (problema che hanno ancora anche gli storici contemporanei rispetto a queste fonti, e non solo gli archivisti).

Anche per questo motivo stenta a diffondersi anche nelle scuole d’istruzione primaria, secondaria di I e di II grado un insegnamento specifico sul linguaggio fotografico e audiovisivo nonché la storia di questi linguaggi.

Argomenti e modalità

Il corso di quest’anno prevederà lezioni frontali, seminari tematici, visite guidate, esercitazioni, basati in buona parte anche sulla visione di brani di documenti filmici di ogni tipologia e forma. Gli incontri verteranno, in generale, su alcuni macro percorsi didattici, che riguarderanno numerosi sottotemi (non tutti elencati) per ognuno dei quali si vorranno sviluppare negli studenti conoscenze e competenze tecniche specifiche:

- elementi di base del linguaggio fotografico e filmico (piani e campi, movimenti di macchina, montaggio) e specificità narrative e comunicative; le forme, piuttosto che i “generi” del linguaggio filmico; la scoperta delle fonti fotografiche e filmiche per la storia del Novecento (ma anche per altre discipline); cenni di storia della fotografia e del cinema e dei media, in particolare storia del cinema documentario (tuttora quasi del tutto sconosciuta in Italia).

- Storia delle principali strutture di conservazione/produzione italiane di giacimenti fotografici e filmici e della proliferazione di organismi minori, di nicchia; cenni a fondi o a collezioni di immagini fisse e in movimento annessi a organismi che non producono e non si occupano di audiovisivi; storia della consapevolezza dell’importanza di queste fonti e della necessità della loro tutela, sia in ambito legislativo che all’interno delle stesse strutture di conservazione; attività e finalità delle strutture di conservazione, gestione dei patrimoni, mission, politiche culturali ed economiche; confronti con organismi di altri paesi; sistemi e reti di strutture operanti nell’ambito della produzione, raccolta, conservazione, valorizzazione di patrimoni e fondi fotografici e audiovisivi (riferimenti a esperienze estere).

- Il trattamento descrittivo dei patrimoni fotografici e audiovisivi, con riferimenti e cenni alle attività di conservazione e restauro dei supporti (le tipologie di supporti); la scelta di sistemi informativi, il rapporto con le società informatiche, con le competenze archivistiche, quelle biblioteconomiche, e degli operatori del settore (registi, fotografi, conservatori, tecnici, filmmaker, documentalisti ...); la specificità della descrizione dei documenti fotografici e filmici, gli standard di riferimento nazionali e internazionali, le scelte e i modelli di riferimento; scelte di valorizzazione e accesso (problema dei diritti) ai patrimoni fotografici e audiovisivi in rapporto all’uso e al riuso dei documenti fotografici e filmici; la consultazione e la fruizione on line; le abilità di ricerca nei cataloghi e nelle banche dati on line (analisi delle criticità).

- Il trattamento del complesso documentario filmico, ovvero di un archivio o di un fondo cinematografico di società di produzione e di autori, in cui sono presenti materiali documentari differenti e tra loro collegati. La ricostruzione del contesto produttivo, dei processi e delle fasi di realizzazione ai fini del riordino. La valorizzazione di un film e del suo contesto produttivo.

- Elementi sul diritto d’autore, copyright, copyleft nel sistema cinematografico e audiovisivo.

-Particolare attenzione sarà dedicata al tema dell’uso e riuso delle fonti fotografiche e filmiche nelle scuole di istruzione primaria e secondaria di I e di II grado, nonché nell’ambito dei corsi universitari di Storia contemporanea, per l’insegnamento della storia del Novecento, in particolare.

Dott.ssa Letizia Cortini
Via Castiglione d’Orcia, 11/D - 00149 Roma
cell. 3331470035
letizia.cortini@uniroma1.it

Attività didattiche

Lezioni teoriche frontali. Navigazione e studio dei principali cataloghi on line di strutture di conservazione delle memorie filmiche e fotografiche. Analisi e visione di film documentari e di documentazione filmica con commento ed esercitazioni di contestualizzazione e decodificazione del linguaggio. Visite alle principali strutture di conservazione (pubbliche e private) di giacimenti filmici e fotografici.

Esercitazioni con piani di fattibilità per il recupero di alcuni giacimenti documentari filmici e fotografici, comprendenti tipologie di documenti diverse. Lezioni magistrali ed eventuali seminari tenuti da esperti. Si valuterà, a seconda del numero dei frequentanti, la possibilità di organizzare seminari di approfondimento con esperti informatici per il trattamento delle risorse audiovisive e fotografiche e delle banche dati multimediali sul web, ed eventualmente con avvocati/giuristi sul tema del diritto d'autore e del copyright per l'uso e il riuso del documento fotografico e filmico.

Accertamento del profitto

Tramite valutazione risultati esercitazioni scritte, nonché uso dei database per la catalogazione dei documenti filmici e fotografici, inoltre colloqui.

Testi d'esame (Elenco parziale, che sarà arricchito durante lo svolgimento del corso)

- CACCIANI Patrizia, *Presentazione e illustrazione delle collezioni dell'archivio cinematografico dell'Istituto Luce*, slide fornite dalla docente, s.d.

- CORTINI Letizia (a cura di), *Le fonti audiovisive per la storia e la didattica*, Annali 16/2013, Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, Effigi Edizioni, 2014.

- CORTINI Letizia (a cura di), *Il film negli archivi. Il punto di vista di Ansano Giannarelli*, Annale 14, Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, Effigi Edizioni, 2012.

- CORTINI Letizia e MEDICI Antonio, *L'uso delle fonti audiovisive per lo studio della storia*, in "Strumenti per l'insegnante" di Valerio Castronovo, Milleuemila. Un mondo al plurale, Firenze-Milano, La Nuova Italia, 2012

-- CORTINI Letizia, *Patrimoni audiovisivi in Italia: criticità e proposte di valorizzazione per un sistema di archivi*, in «Archivi & Computer. Automazione e Beni Culturali», Anno XV, 3/2006.

- CORTINI Letizia, *L'importanza dei fondi cartacei e del loro trattamento negli archivi cinematografici*, in LOMBARDI, Maria Luisa (a cura di), *Cinema in archivio*, Introduzione, «Archivi & Cultura», 2002, testo fornito dalla docente.

- CORTINI Letizia, *Il dibattito archivistico sulle fonti audiovisive: il contributo delle metodologie archivistiche al loro trattamento negli archivi di immagini in movimento*, in «Nuovi annali della scuola speciale per archivisti e bibliotecari», Anno XVI, Olschki Editore, Firenze 2002.

- CORTINI Letizia (a cura di), *Dossier/inchiesta sulla conservazione e l'uso dei patrimoni audiovisivi: 1/2004, 2/2006, 3/2007, 4/2008*, in «Il Mondo degli archivi», forniti dalla docente.

- CORTINI Letizia (a cura di), *Interviste a Pupi Avati, Antonio Avati, Mimmo Calopresti, Enzo Porcelli, Sergio Toffetti*, trascrizioni fornite dalla docente, 2008.

- CORTINI Letizia (a cura di), *Panoramica delle strutture di conservazione di patrimoni cinematografici e audiovisivi*, 2009, slide fornite dalla docente.

- CORTINI Letizia, *Storia della conservazione dei documenti audiovisivi: esperienza italiana nel quadro europeo*, slide fornite dalla docente.

Dott.ssa Letizia Cortini
Via Castiglione d'Orcia, 11/D - 00149 Roma
cell. 3331470035
letizia.cortini@uniroma1.it

- CORTINI-PIMPINELLI, *Quadro cineteche*, slide fornite dalla docente.
- CORTINI Letizia, *Lavoro e industria nel cinema e nelle fonti audiovisive: notizie dall'Italia*, in «Economia della cultura», Il Mulino, 2011.
- CORTINI Letizia, *Gli archivi audiovisivi italiani tra conservazione e riuso. Problemi di trattamento e valorizzazione dei patrimoni custoditi*, in Guida agli archivi audiovisivi in Italia, Annali 7, Ediesse, Roma 2004, testo fornito dalla docente.
- CORTINI Letizia, *Le fonti audiovisive per la conoscenza dei movimenti di decolonizzazione e la nascita dei paesi di nuova indipendenza – La documentazione filmica all'Aamod*, slide intervento al convegno 'Care for Africa', Eni, Società Geografica Italiana, Roma 2008, dispense fornite dall'autrice.
- CRISOSTOMI PAOLO, *Le cause di degrado dei principali supporti sonori e la loro gestione conservativa*, in "Il suono e l'immagine: tutela, valorizzazione e promozione dei Beni Audiovisivi - a cura di Massimo Pistacchi, Bari, Edipuglia. Ravello Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, 2008, pp. 55-62.
- D'AUTILIA Gabriele, *Storia della fotografia in Italia*, Einaudi, 2012, alcuni capitoli a scelta, a seconda dell'argomento che lo studente vorrà approfondire.
- DE LUNA Giovanni, *La passione e la ragione*, La Nuova Italia, 2001, la Parte Seconda, I media e la storia contemporanea, da pag. 185 a pag. 274.
- ELLERO Roberto, *Il fenomeno nuovo delle mediateche*, in Guida agli archivi audiovisivi in Italia, Annali 7, Ediesse, Roma 2004, testo fornito dalla docente.
- GIANNARELLI Ansano – SAVORELLI Silvia, *Generi e forme del film documentario*, dispense fornite dalla docente, s.d.
- GIANNARELLI Ansano – SAVORELLI Silvia, *Elementi di base del linguaggio filmico*, dispense fornite dalla docente, s.d.
- GIANNARELLI Ansano – CORTINI Letizia (a cura di), *Diritto d'autore, Copyright e Copyleft*, Annale 13, Fondazione Aamod, 2010, selezione di testi forniti dalla docente.
- MEDICI Antonio – VICARI Daniele, *L'alfabeto dello sguardo. Capire il linguaggio audiovisivo*, Carocci Faber, 2004.
- MIGNEMI Adolfo, *Lo sguardo e l'immagine. La fotografia come documento storico*, Bollati Boringhieri, 2003.
- PIMPINELLI Maria Assunta, *Gli standard di catalogazione dei documenti audiovisivi. La situazione europea*, slides fornite dalla docente.
- PIMPINELLI Maria Assunta, *La descrizione del film. L'evoluzione degli standard: da ISBD/nbm alle regole FIAF (FRBR)*, slides fornite dalla docente.
- POGGIO Pier Paolo, *La cineteca e la mediateca della Fondazione Micheletti*, in Culture e Impresa, n. 7 2009, testo fornito dalla docente.
- POZZI Daniele, *L'Archivio del cinema industriale e della comunicazione d'impresa di Castellanza*, in Culture e Impresa, n. 5, luglio 2007, testo fornito dalla docente.
- SIMONI Paolo, *La nascita di un archivio per il cinema amatoriale: il caso dell'Associazione Home Movies*, testo fornito dalla docente.

Dott.ssa Letizia Cortini
 Via Castiglione d'Orcia, 11/D - 00149 Roma
 cell. 3331470035
letizia.cortini@uniroma1.it

- SIMONI Paolo, *8 mm e Super 8*, testo fornito dalla docente.
- SONTAG Susan, *Sulla fotografia. Realtà e immagine nella nostra società*, Einaudi, 1992.
- SORLIN Pierre, *L'immagine e l'evento*, Paravia, 1999, cap. 1 Il secolo delle immagini in movimento e cap.4, Cinema e televisione, testimoni del loro tempo.
- TORRE Andrea, *L'archivio privato di Libero Bizzarri...*, in A. Torre (a cura di), *Le carte delle immagini*, Annali 10, Ediesse-AAMOD, Roma, 2007, testo fornito dalla docente.
- VOLTAGGIO Mattia, *Introduzione generale all'archivistica audiovisiva*, e altre slide, dispense fornite dall'autore.

Codice dei beni culturali e del paesaggio, decreto legislativo 42/2004, Parte Prima e Parte Seconda, fino all'Art. 11 compreso.

Legge sul Deposito Legale, 106/2004 e suo Regolamento, decreto legislativo 252/2006, per le parti relative ai documenti cinematografici e audiovisivi.

Numerosi titoli dei testi in programma, nonché ulteriore letteratura grigia che verrà segnalata durante il corso, saranno reperibili on line. Gli indirizzi saranno segnalati durante le lezioni.

Verranno inoltre indicati e saranno inseriti nel programma d'esame, numerosi **film e brani di film** su cui si baseranno anche alcune esercitazioni. I titoli saranno segnalati durante il corso.