

Storia e critica della fotografia 2017-2018

Prof. Menduni

- Fotogiornalismo: Leica, Rotocalco, Magnum.
- Robert Capa e Gerda Taro
- la Guerra di Spagna e Morte di un Miliziano
- Henri Cartier-Bresson
- tiri fotografici, momenti decisivi e derive surrealiste

Leica

Leica A, 1925

“Piccoli negativi, grandi immagini”

1914: Oskar Barnack, ingegnere proveniente dalla Zeiss (la grande produttrice di macchine fotografiche), lavora come progettista nella fabbrica di microscopi Leitz a Wetzlar, una città della Germania non lontana da Francoforte sul Meno. Egli progetta una fotocamera che usa la pellicola del cinema a 35 mm. creando così il formato 24x36 mm.

A seguito della Prima Guerra Mondiale, la prima LEICA (Leitz Camera) venne prodotta in serie solo nel 1924 e presentata al pubblico nel 1925. Era una fotocamera compatta e straordinariamente innovativa. Portatile, leggera (solo 350 g.), che consente tempi di posa molto rapidi, fino a 1/500 di secondo.

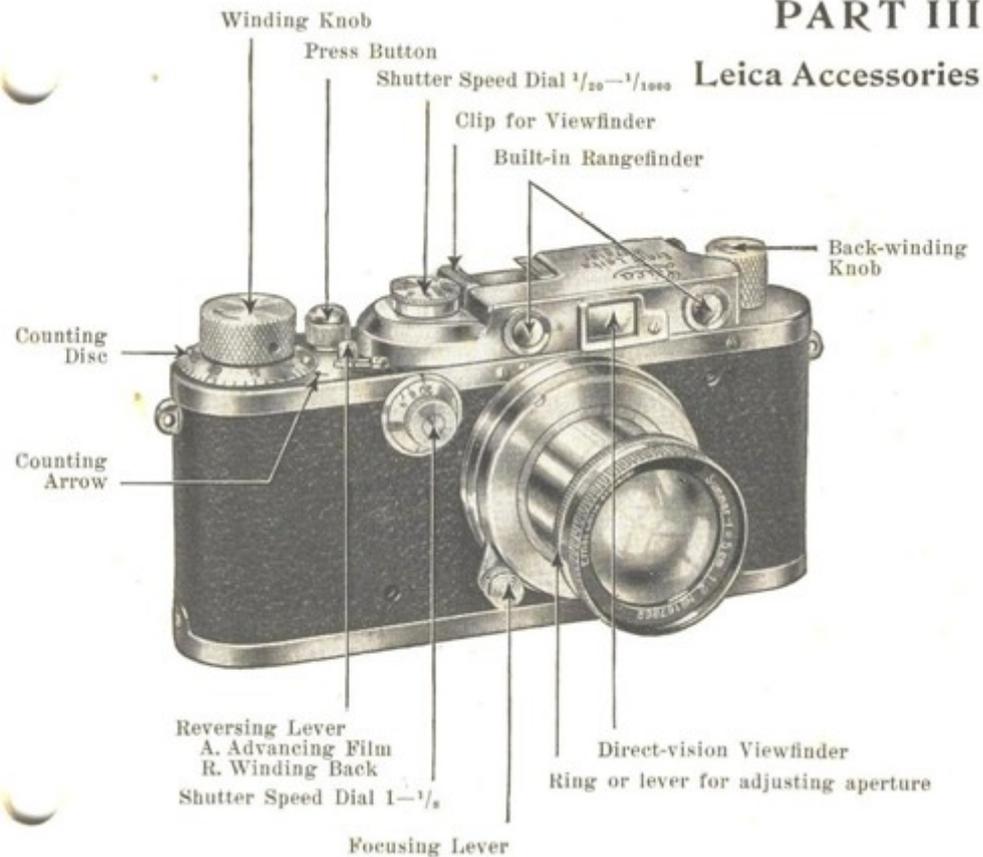
E' un enorme successo commerciale. La Leica diventa la preferita dei reporter, anzi in qualche maniera inventa la figura del fotoreporter. La sua architettura sarà il prototipo di tutte le future fotocamere a 35 mm.

Leitz

DIRECTIONS

PART III

Leica Accessories

Leica Camera

ERNST LEITZ, WETZLAR

Robert Capa e George Rodger, Napoli, 1943

EDDIE ADAMS. *On patrol with U.S. soldiers in Vietnam in the late 1960s.*

Rodčenko, Ragazza con Leica, 1934

Stanley Kubrick, Autoritratto

STANLEY
KUBRICK
FOTOGRAFO
1945 - 1950

In prima mondiale oltre 200 fotografie del giovane genio

Milano, Palazzo della Ragione
16 aprile - 4 luglio 2010

lunedì 14.30 - 19.30, giovedì 9.30 - 22.30
martedì, mercoledì, venerdì, sabato, domenica 9.30 - 19.30

Il rotocalco

Dopo la Prima guerra mondiale si diffonde in Germania, e poi in tutto il mondo, un nuovo metodo di stampa che permette una resa molto migliore per le fotografie: il rotocalco.

Per le modalità di lavorazione e per i costi, il rotocalco è particolarmente adatto alla confezione di settimanali illustrati.

Da allora “rotocalco” è sinonimo di settimanale illustrato a grande tiratura.

1. Jahrgang Nr. 11 (1934) Berlin, den 11. März 1934

Berliner Illustrierte Zeitung

Der Kameramann
Es zeigt in der ersten großen Aufnahme, wie der Kameramann mit dem großen Apparat vor dem Objektive...

4. Dezember 1934
Nr. 49
11. Jahrgang

Berliner

Abendblatt
1 Mark

Illustrierte Zeitung

Verlag: Berlin, Straße 220 12

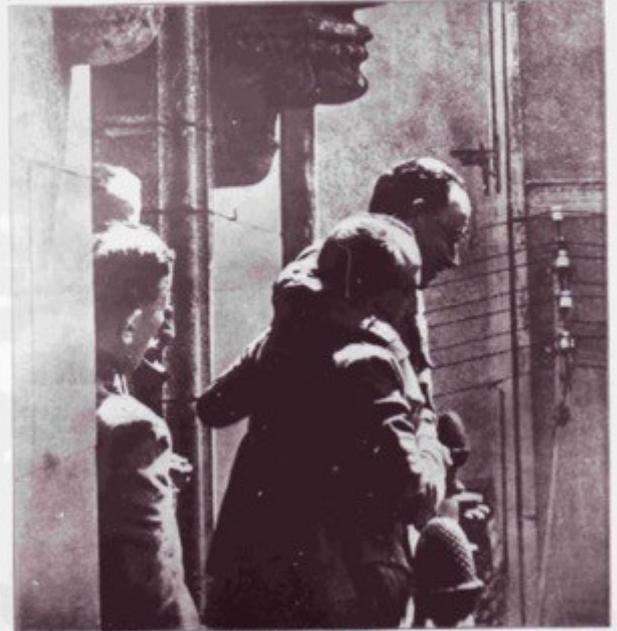

Das Mädchen

Es zeigt in der ersten großen Aufnahme, wie das Mädchen mit dem großen Apparat vor dem Objektive...

Nummer 12 20. August 1936 45. Jahrgang Preis 20 Pfennig

Berliner Illustrierte Zeitung

Die erste Aufnahme des Kindes zeigt die spanische Muttergruppe in Spanien. Das ist das Mädchen, das bei den ersten der GSA-Truppen, und danach viele der Vorkämpfer der GSA-Truppen (mit Bild).

In diesem Welt begeben:

Eine erschütternde Erzählung aus dem spanischen Bürgerkrieg: „Das Mädchen zwischen den Fronten“

LIFE

NOVEMBER 23, 1936 10 CENTS

LIFE BEGINS

The camera records the exact instant in 1935. The beginning. A few hours ago the child lay motionless in the mother's arms. A second ago, the baby lay motionless under the surgeon's scalpel. At the instant which the camera took, the mother's arms were raised, the child lay motionless, and the surgeon's scalpel was raised. The instant which the camera took, the mother's arms were raised, the child lay motionless, and the surgeon's scalpel was raised. The instant which the camera took, the mother's arms were raised, the child lay motionless, and the surgeon's scalpel was raised.

Introduction to this first issue of

LIFE

If you (Charles Schuchman) is required to visit

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

at the time of the first issue of LIFE, he is not

No. 24

THE EDITOR

Published by Time Inc. Magazine Company, 175 West 57th Street, New York 19, N.Y. Telephone BR 5-6100. Second-class postage paid at New York, N.Y., and at additional mailing offices. Postmaster: Please send address changes in New York City to LIFE, c/o Time Inc. Magazine Company, 175 West 57th Street, New York 19, N.Y. Outside New York City to LIFE, c/o The Curtis Company, 175 West 57th Street, New York 19, N.Y. Single copies 10 cents. Subscription price \$3.00 per year in advance. Single copies 10 cents. Subscription price \$3.00 per year in advance. Single copies 10 cents. Subscription price \$3.00 per year in advance.

CONFIDENTIAL:

Property of TIME Inc.,
135 East 42nd St.,
New York City.

Life Prospectus

HENRY R. LUCE

**A PROSPECTUS
FOR A
NEW MAGAZINE**

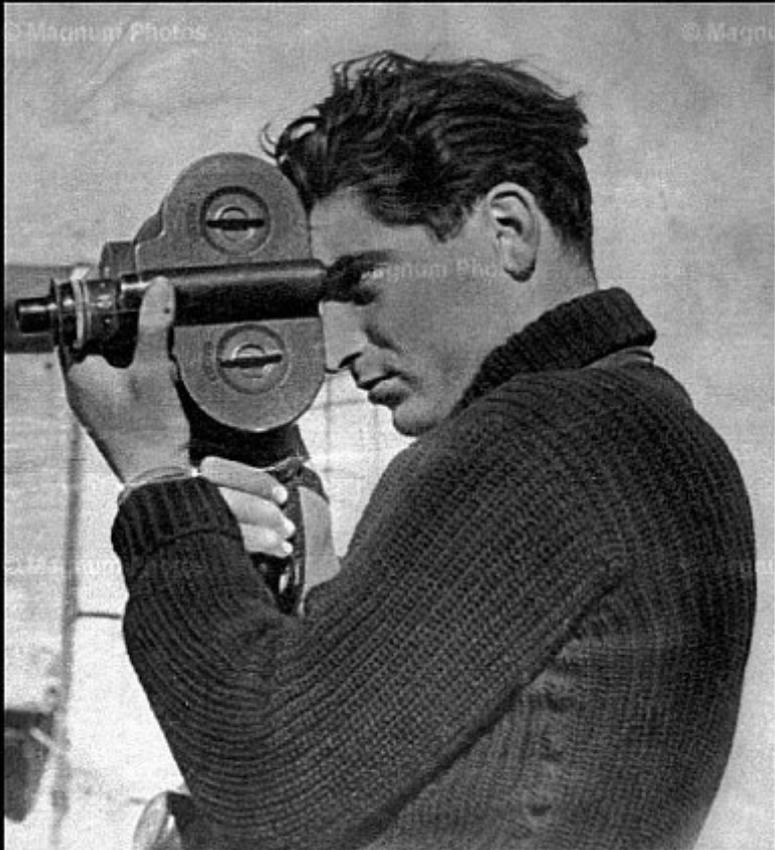
THE PURPOSE:

To see life; to see the world; to eyewitness great events; to watch the faces of the poor and the gestures of the proud; to see strange things—machines, armies, multitudes, shadows in the jungle and on the moon; to see man's work—his paintings, towers and discoveries; to see things thousands of miles away, things hidden behind walls and within rooms, things dangerous to come to; the women that men love and many children; to see and to take pleasure in seeing; to see and be amazed; to see and be instructed;

Thus to see, and to be shown, is now the will and new expectancy of half mankind.

To see, and to show, is the mission now undertaken by a new kind of publication, THE SHOW-BOOK OF THE WORLD, hereinafter described.

Robert Capa, 1913-1954

Robert Capa ritratto da Gerda Taro, 1936

Robert Capa, Gerda Taro con un soldato, 1936

Francia, Parigi, 1935.

Gerta Pohorylle (futura Gerda Taro) e André Friedmann (futuro Robert Capa)

Foto Fred Stein

Robert Capa, 1913-1954

Robert Capa ritratto da Gerda Taro, 1936

Robert Capa, Gerda Taro con un soldato, 1936

Robert Capa (1913-1954) è unanimemente considerato uno dei più grandi fotoreporter di sempre. La sua macchina fotografica fu in prima linea in cinque guerre diverse, in alcuni casi l'unica sul posto, come durante lo sbarco in Normandia del 6 giugno 1944.

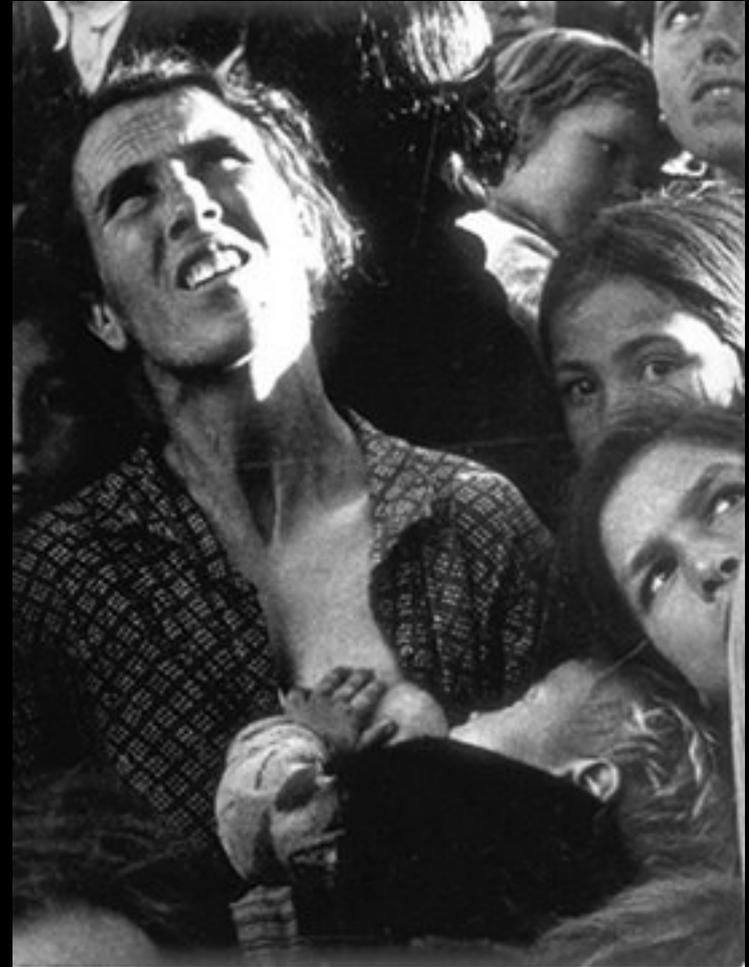
“Se le tue foto non sono abbastanza buone, vuol dire che non sei abbastanza vicino”
(Robert Capa)

Robert Capa, Leon Trotsky, 1931

Robert Capa, Siviglia, 1935

David Chim Seymour, Comizio per la distribuzione delle terre, Estremadura 1936

La Guerra Civile spagnola (1936-1939)

- Nel 1931 in Spagna viene instaurata la Repubblica.
- Nel 1936 vince le elezioni il “Fronte popolare”.
- Pochi mesi dopo inizia una guerra civile tra i sostenitori del governo (i “lealisti”) e i nazionalisti, capeggiati dal generale Francisco Franco.
- I nazionalisti vengono sostenuti militarmente da Hitler e Mussolini, mentre l’URSS appoggia i repubblicani.

Sono inoltre molti i volontari stranieri che si arruolano nelle Brigate Internazionali per dare sostegno ai Repubblicani. La Spagna è il centro del mondo, e diversi intellettuali partono per documentare la guerra o addirittura combatterla in prima persona.

Ernest Hemingway, qui ritratto da Capa, di cui divenne amico, scrisse “Per chi suona la campana” (1939) ispirandosi proprio alla sua esperienza spagnola.

Hemingway

PER CHI SUONA
LA CAMPANA

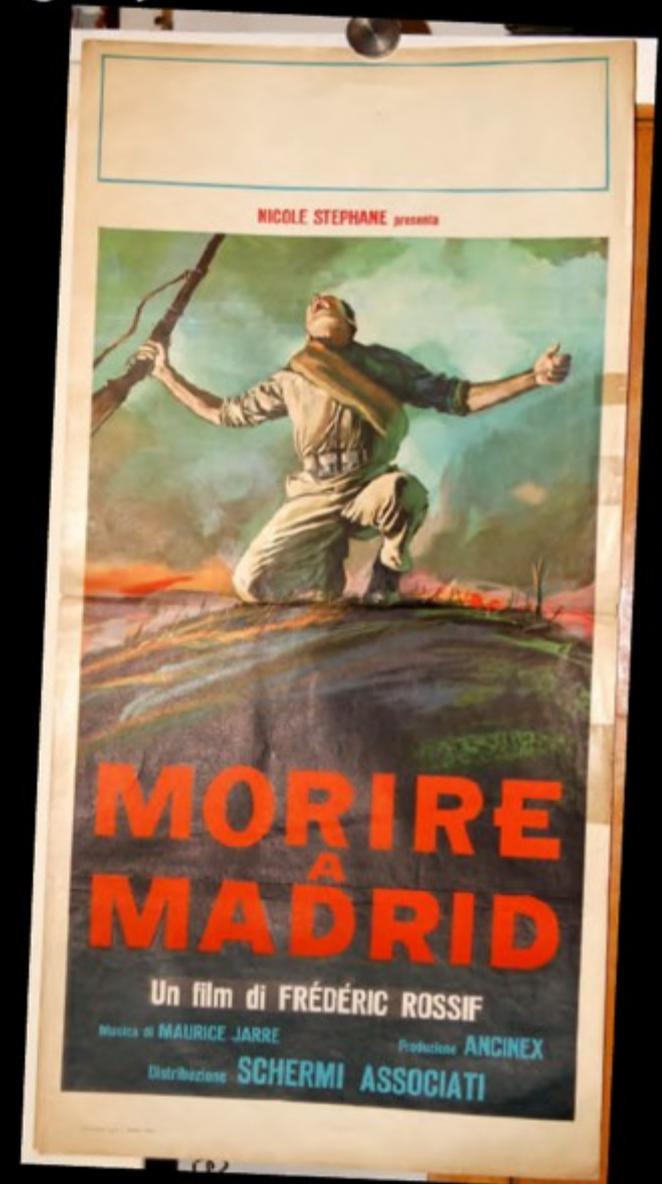
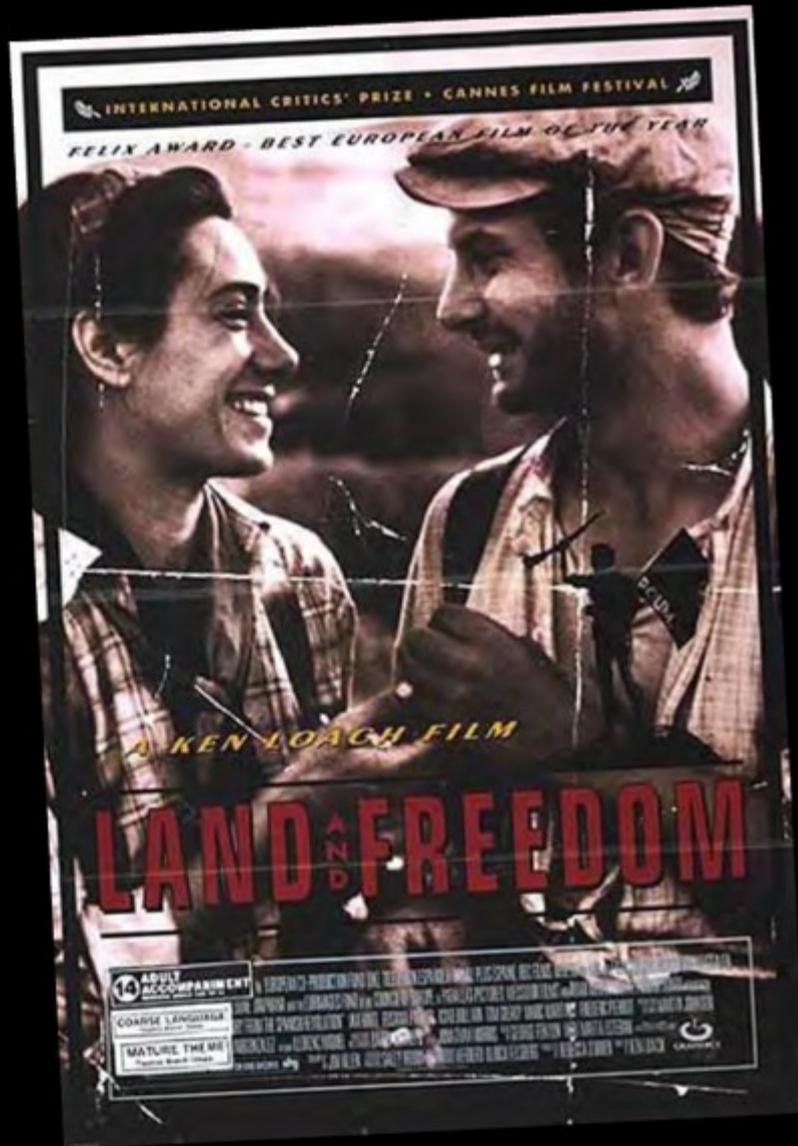
Anche **George Orwell** (futuro autore di “1984”) combatte al fianco dei lealisti e successivamente scrive “Omaggio alla Catalogna” (1938)

Picasso realizzerà la sua opera più celebre, “Guernica” (1937), proprio ispirandosi a un bombardamento tedesco sull’omonima città.

Il cinema si ispirerà diverse volte alla Guerra di Spagna, come nel caso di **“Terra e libertà”** di Ken Loach (1995), **“Morire a Madrid”** di Frédéric Rossif (1962) o **“The Spanish Earth”**, documentario di Joris Ivens del 1937, narrato da Hemingway.

Robert Capa, alcune immagini della Guerra civile spagnola

Foto della Guerra di Spagna di Gerda Taro (1910-1937)

Irme Schaber

Gerda Taro

Una fotografa rivoluzionaria
nella Guerra civile spagnola

Gerda Taro fotografata da Robert Capa, 1937

Gerda Taro, Ragazzo con l'uniforme della
Federazione Anarchica Iberica, 1936

“ Due bambini sulla barricata ”
Spagna, Barcellona, Agosto 1936

Gerda Taro, Soldatessa repubblicana, 1936

Gerda Taro, Miliziane, 1936

“Miliziani repubblicani e macchina
del Fronte popolare”
Spagna, Barcellona, Agosto 1936

“Senza nome”
Spagna, Fronte d’Aragona, Agosto 1936

“Tre miliziani”
Spagna, Fronte di Cordoba, Settembre, 1936

“Uomini con soldato repubblicano in barella”
Spagna, Fronte di Segovia, Giugno, 1937

“Rifugiati da Malaga in Almeria”
Spagna, Febbraio, 1937

Le pagine di "Regards" con le foto di Brunete, luglio 1937.
Gerda morì tragicamente il 26 dello stesso mese,
travolta da un carro armato repubblicano, forse come quello qui effigiato.

Seconda guerra mondiale (1939-'45)

Robert Capa, Pilota da caccia inglese, 1941

Robert Capa, Troina, Sicilia, 1943

Robert Capa, Normandia, 1944

...l'assistente di camera oscura, molto emozionato, nell'asciugare i negativi aveva usato una temperatura troppo elevata rovinando l'emulsione davanti agli occhi attoniti della redazione londinese di Life. Di tutti i centosei fotogrammi scattati se ne salvarono solo otto. Le didascalie che accompagnavano quelle foto sgranate e sfuocate dal calore, dicevano che le mani di Capa tremavano maledettamente dalla paura. (Robert Capa, "Leggermente fuori fuoco")

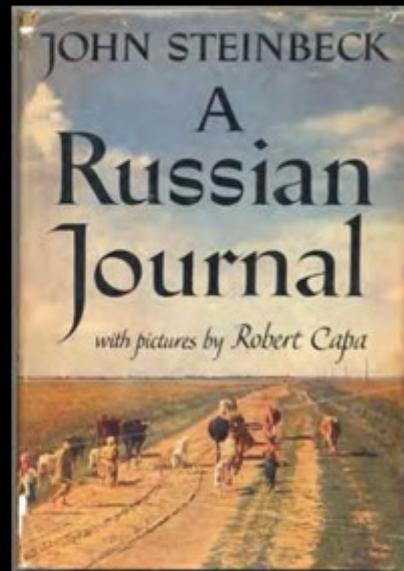

Robert Capa, Perquisizione di un militare SS, Germania, 1945

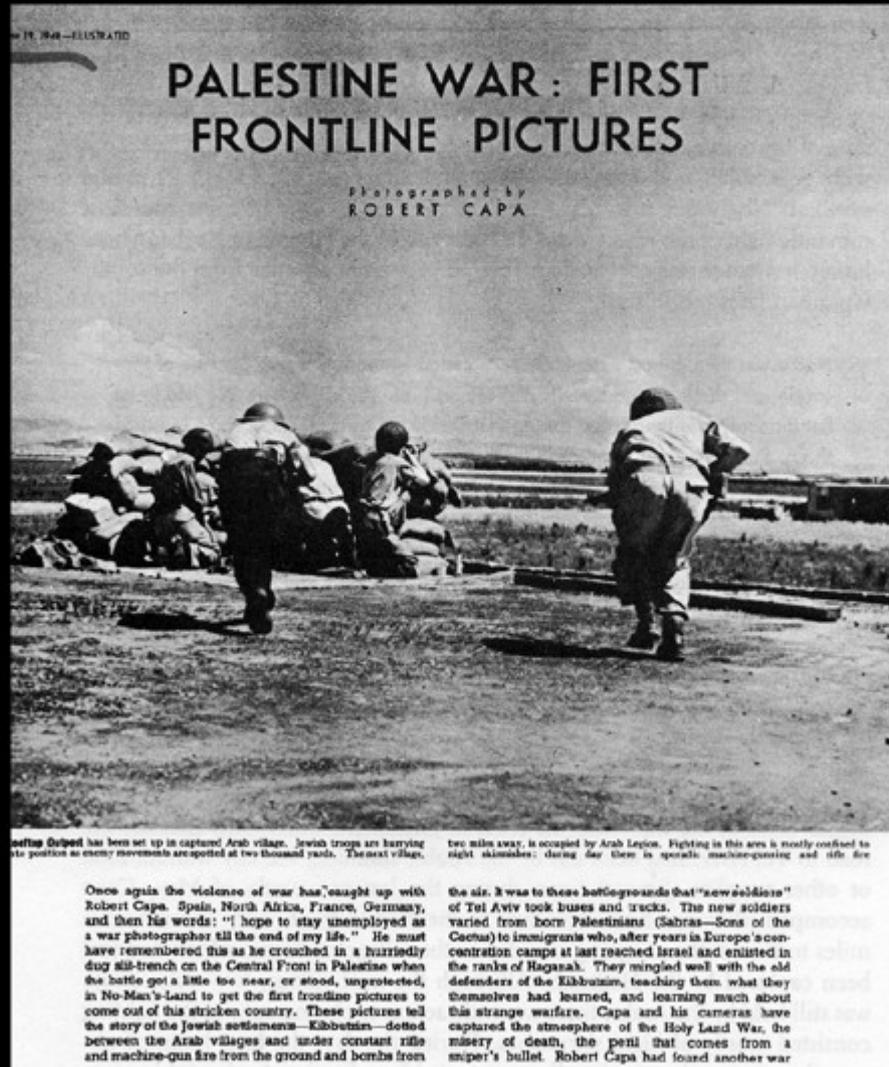

Robert Capa, L'ultimo caduto, Germania, 1945

Reportage in URSS con testi di John Steinbeck (1947)

Prima guerra arabo-israeliana (1948)

Robert Capa, Haifa, Israele, 1948

Robert Capa, Israele, 1948

Robert Capa, Picasso e Françoise Gilot, 1948

ITALY. 1943. Naples. Portrait of Robert CAPA during the Allied liberation of Italy.

Robert Capa in guerra, 1943

Ruth Orking,
Robert Capa a Parigi,
1952

Capa, ottenuta la cittadinanza americana dopo il successo, si occupò anche di fotografare i divi di Hollywood, ed ebbe una relazione con **Ingrid Bergman**, alla quale probabilmente Hitchcock si ispirò per “**La finestra sul cortile**” (1954), in cui James Stewart interpreta proprio un fotoreporter.

Robert Capa, Bambino soldato, Indocina, 1954

Robert Capa, Indocina, 1954

L'ultima foto, Vietnam, 25 maggio 1954

La foto più famosa di Capa rappresenta un miliziano repubblicano ferito a morte, probabilmente a Cerro Muriano presso Cordoba. E' il 5 settembre 1936.

Robert Capa, Morte di un miliziano, 5 settembre 1936

Una straordinaria icona della morte in una posizione che ricorda da vicino una statua classica, il “Galata morente” del Museo del Louvre.

La foto fu subito pubblicata dal rotocalco francese
“Vu” il 23 settembre 1936, n. 445.

Il servizio di “Vu” fa parte di una grande tensione scopica verso la Guerra di Spagna. I rotocalchi illustrati documentavano largamente la guerra. Per la prima volta i media possono utilizzare le foto da loro stessi commissionate a fotografi indipendenti, non solo quelle fornite dagli Stati maggiori.

La foto del miliziano fu ripresa da "Life" molti mesi dopo, il 12 luglio 1937, vol. 3, n. 2.

*Broiling Sun - and a soaking shower
can leave your hair lifeless!*

*Protect yours with
VITALIS
and the "NO. 1" Strand Workout!*

1 ...

2 ...

VITALIS - The hair conditioner ...

STRENGTH AND THE "NO. 1" STRAND WORKOUT ...

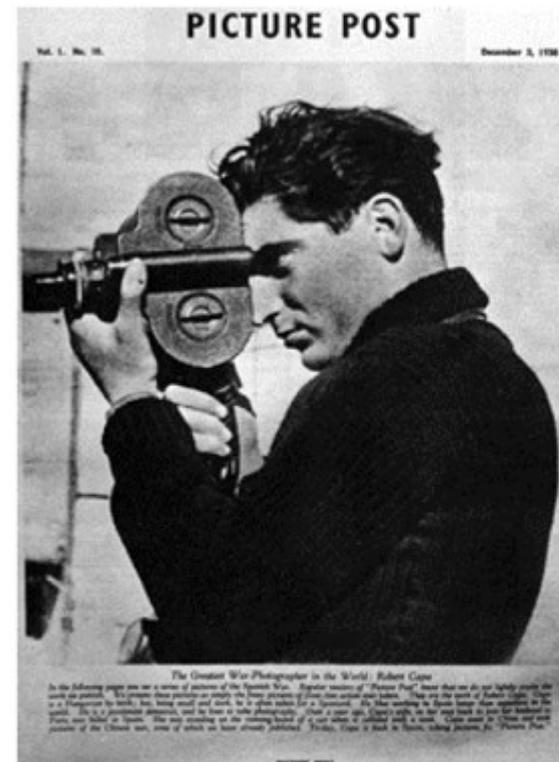
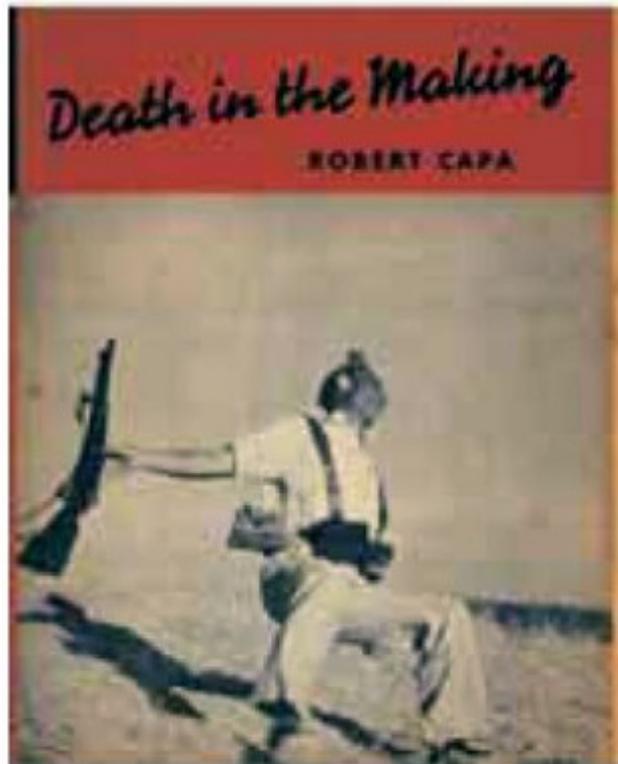
LIFE

DEATH IN SPAIN: THE CIVIL WAR HAS TAKEN 500,000 LIVES IN ONE YEAR

...

Con la pubblicazione su "Life" la foto conquistò una vastissima notorietà e fu utilizzata dallo stesso Capa per la copertina del suo libro "Death in the making" del 1938 (una raccolta di foto sue, di Gerda Taro e di Chim - nome d'arte di David Seymour) sulla Guerra di Spagna.

“Il più grande fotografo di guerra del mondo: Robert Capa”. Nel dicembre 1938 il rotocalco inglese *Picture Post* intitola così un inserto di 11 pagine dedicato alle sue immagini di guerra in Spagna e Cina. E' la sua definitiva cooptazione come massima autorità del reportage fotografico. Il ritratto, mentre imbraccia una cinepresa Bell & Howell Eyemo sul fronte di Segovia (maggio 1937), è di Gerda Taro.

La potenza rappresentativa di questa fotografia è costituita dalla sua capacità di illustrare il trapasso dalla vita alla morte. La piccola macchia nera accanto al volto del caduto (in realtà la nappa del suo berretto) è stata interpretata talvolta come un fiotto di sangue, o di materia cerebrale, che esce dalla testa colpita. Ma la potenza della foto è data anche dalla sua capacità di inserirsi perfettamente nella concezione della morte fatta propria dai combattenti della Spagna repubblicana: "Meglio morire in piedi che vivere in ginocchio"; questa frase sembra essere stata pronunciata da Emiliano Zapata durante la rivoluzione messicana.

Manifesto del Fronte popolare, Barcellona, 1936

La foto più famosa di Capa rappresenta un miliziano repubblicano ferito a morte, probabilmente a Cerro Muriano presso Cordoba. E' il 5 settembre 1936.

Robert Capa, Morte di un miliziano, 5 settembre 1936

L'autenticità della foto è stata molto discussa. Essa è stata a lungo valutata da sola, come è stata pubblicata su "Life"; solo in tempi più recenti si è riscoperta la seconda foto su "Vu" ed è stato riconosciuto che si tratta di due diversi combattenti, non di due immagini della stessa persona.

La foto fu subito pubblicata dal rotocalco francese
“Vu” il 23 settembre 1936, n. 445.

Anche il secondo miliziano richiama un'icona classica della morte violenta, il "Galata morente" in un'altra versione, quella dei Musei Capitolini (Roma).

Si può notare che:

il primo miliziano ha una camicia chiara, mentre il secondo ha una divisa scura;

il primo miliziano ha le scarpe scure mentre il secondo sembra indossare espadrillas chiare;

il primo miliziano ha tre giberne tenute dagli spallacci, il secondo ne ha solo due alla cintura;

- l'altezza ed il tipo di stratificazione delle nuvole sono uguali;

- i profili montuosi che si stagliano sull'infinito sono uguali;

- sempre all'orizzonte, sulla destra delle foto, quelli che sembrano essere campi coltivati, sono uguali;

- l'inclinazione del terreno di caduta dei miliziani è la stessa;

- l'ombra dei due miliziani ha la medesima angolatura;

- entrambi i soggetti sono isolati dal contesto in cui agiscono e si stagliano su uno sfondo neutro;

- un evidente controluce enfatizza la drammatica morte

Esistono due foto diverse, di due diversi caduti, entrambe pubblicate sulla stessa pagina di "Vu", scattate esattamente nello stesso posto tanto che sono sovrapponibili.

Ma se uno dei due caduti è morto dopo l'altro, dov'è il cadavere del primo?

Sovrapposizione tra le due foto, di Luca Pagni (www.photographers.it)

Successivamente è emersa anche una sequenza di foto in cui si vedono vivi entrambi i miliziani caduti.

I due miliziani che cadranno sono il primo e il terzo da sinistra.

Ed è emersa anche una terza foto con un miliziano caduto.

Fig. 79 Robert Capa, [Body of a Loyalist militiaman, Cerro Muriano, Córdoba front, Spain], September 5, 1936.

Inoltre:

Le altre foto contigue, in cui appaiono vivi gli stessi soggetti che saranno ritratti al momento della morte, suggeriscono un momento di pausa o di esaltazione, non di battaglia.

L'identità del miliziano non è mai stata accertata, non esiste il corpo né un certificato di morte. Il suo riconoscimento in tal Federico Borrell Garcia è risultato privo di qualunque riscontro.

Chi viene colpito mentre corre generalmente cade in avanti.

La sovrapposizione delle due foto indica che è stato usato il cavalletto, piuttosto che lo scatto a mano libera di cui ha parlato lo stesso Capa (che avrebbe sollevato da una trincea, più volte, la mano che impugnava una Leica 3).

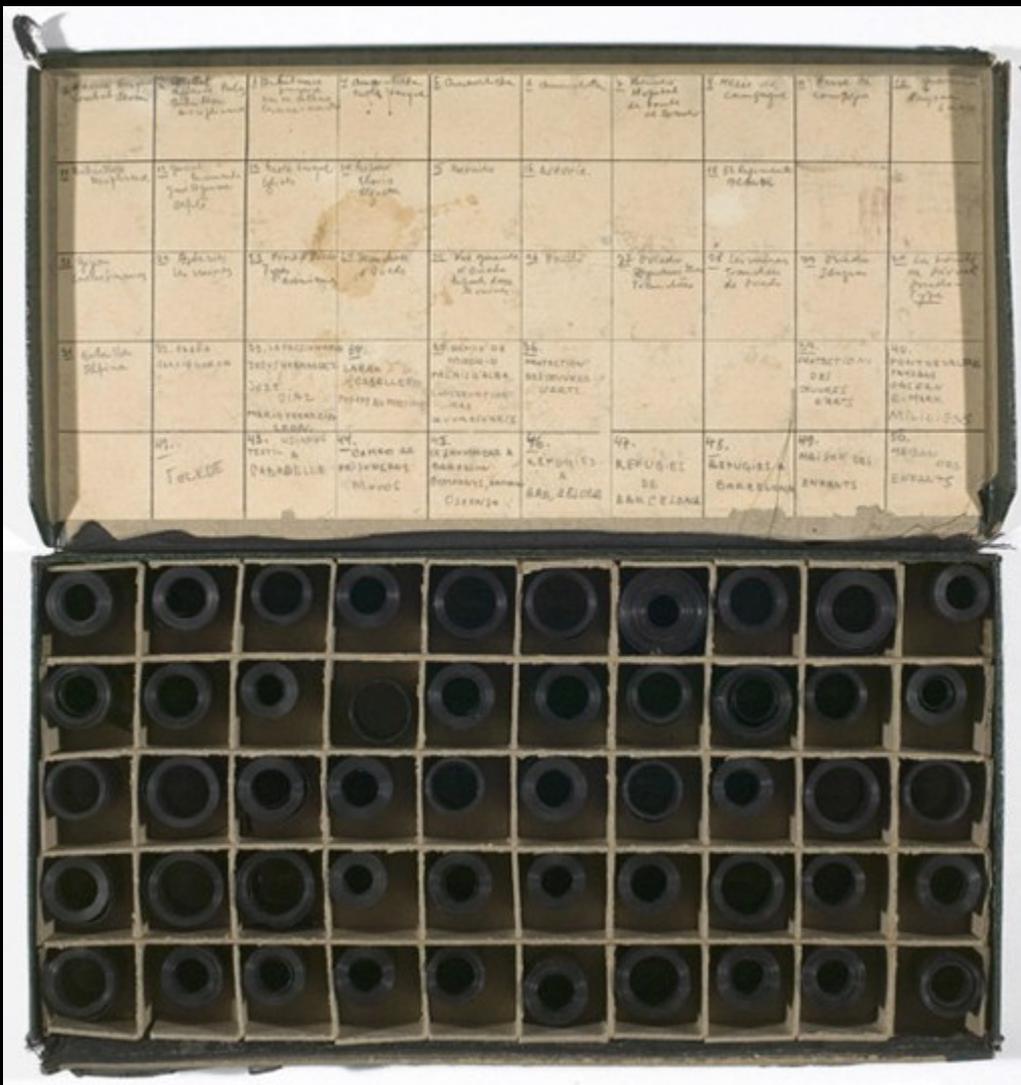
Il fotografo e direttore di Photographers.it, Luca Pagni, studia da anni il problema: <http://www.photographers.it/articoli/capa.htm> .

Le ricostruzioni possibili sono varie:

La foto è una di varie pose che Capa ha realizzato con un gruppo di miliziani in un momento di pausa o di esultanza.

Il rumore ha richiamato il nemico e una delle pose si è tragicamente mutata in realtà.

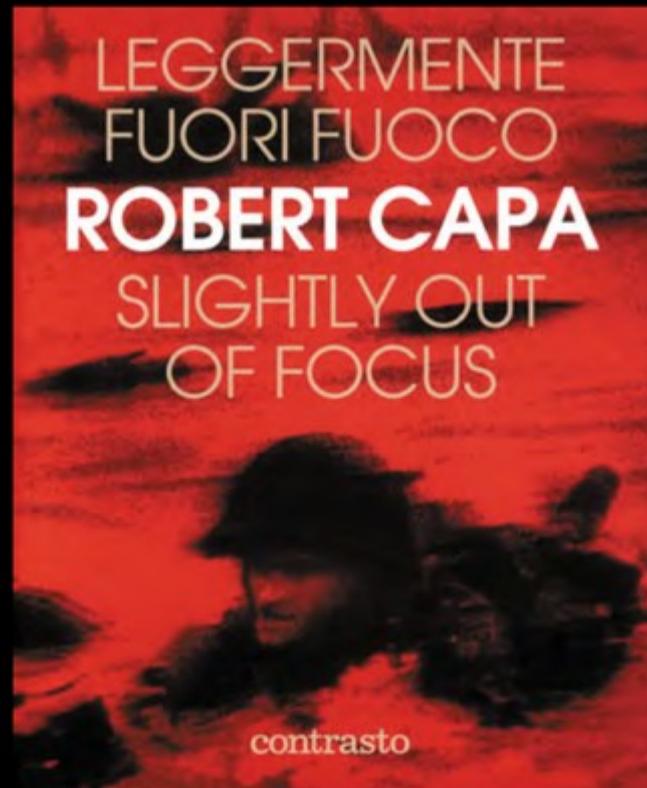
La "valigia messicana"

Un contenitore della "valigia messicana"
 Dettaglio
 Buste di negativi

“Essendo ovviamente assai difficile scrivere la verità, nell’interesse della verità stessa mi sono permesso ogni tanto di andare appena oltre, altre volte di fermarmi appena al di qua di essa. Ogni riferimento a fatti e persone reali è puramente casuale, pur avendo qualcosa a che fare con la verità.”

(Robert Capa, sovraccoperta alla prima edizione di “**Leggermente fuori fuoco**”, 1947)

MAGNUM
P H O T O S

Russia, 2000. © Corbis/Bettmann/Contrasto/Magnum Photos/Contrasto

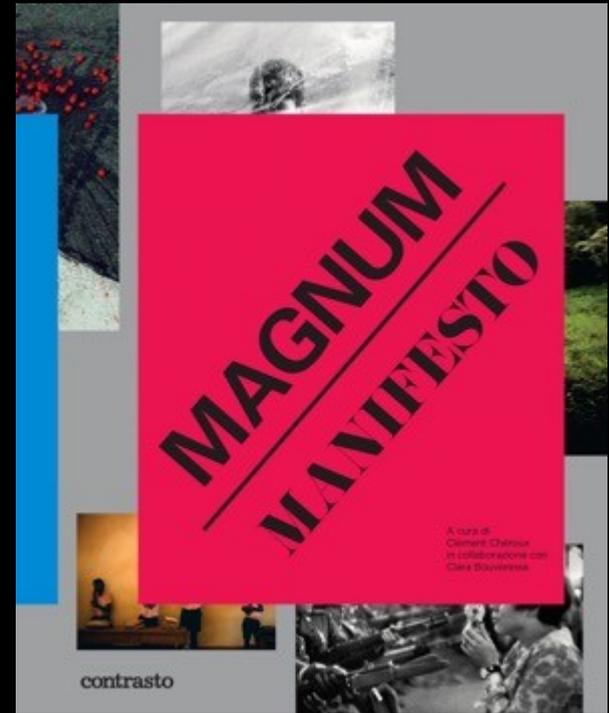
MAGNUM MANIFESTO

guardare il mondo e raccontarlo in fotografia

dal 7 febbraio al 3 giugno 2018

Museo dell'Ara Pacis
via di Ripetta 180, Roma

Tutti i giorni 9.30-19.30 la biglietteria chiude un'ora prima
Info 060608 www.arapacis.it

contrasto

STUDIO ESSECI | Sergio Campagnolo | tel. 049 663499 | info@studioesseci.net | www.studioesseci.net

Magnum 70 anni

Torino / Cremona / Brescia
da marzo 2017

COMUNICATO STAMPA

MAGNUM
PHOTOS

70

L'Italia di Magnum.
Da Henri Cartier-Bresson
a Paolo Pellegrin

Italy seen through Magnum's lens. From Henri Cartier-Bresson to Paolo Pellegrin

Shore & Thorne

Collaborazioniste: confronto Capa/Cartier-Bresson

Robert Capa, la Tondue de Chartres, 1945

Henri Cartier-Bresson, Dessau, 1945

Victoire de la vie (1937), https://www.youtube.com/watch?v=R_Av8GkQKbM

L'Espagne vivra (1938-1938), <https://www.youtube.com/watch?v=SdG8JiZ3-jM>

Le Retour (1946), https://www.youtube.com/watch?v=30N6_i7TGh4

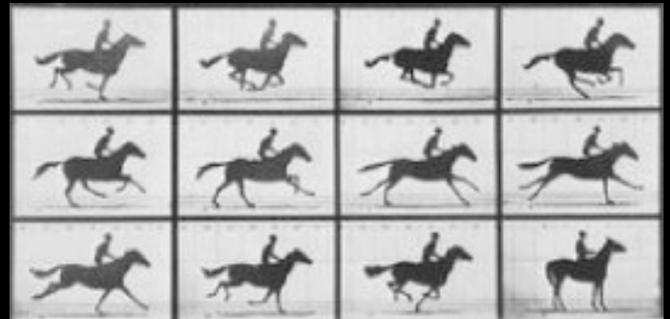
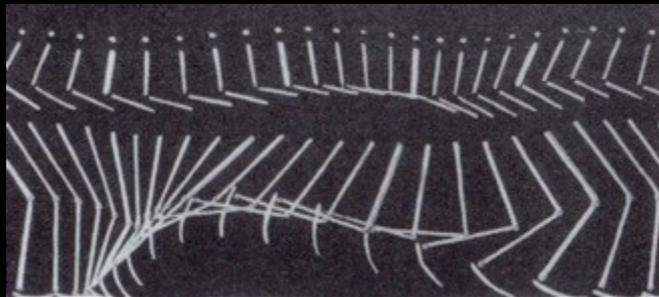
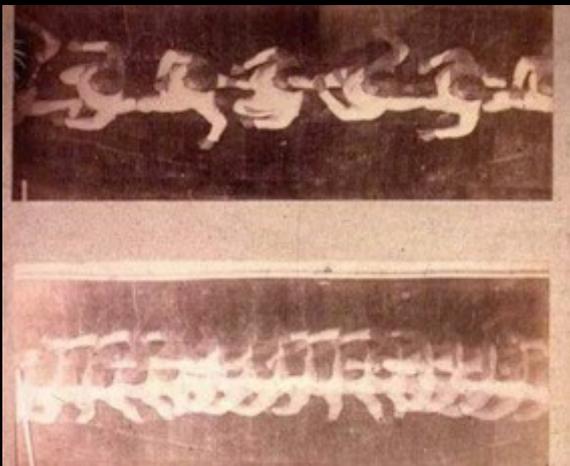
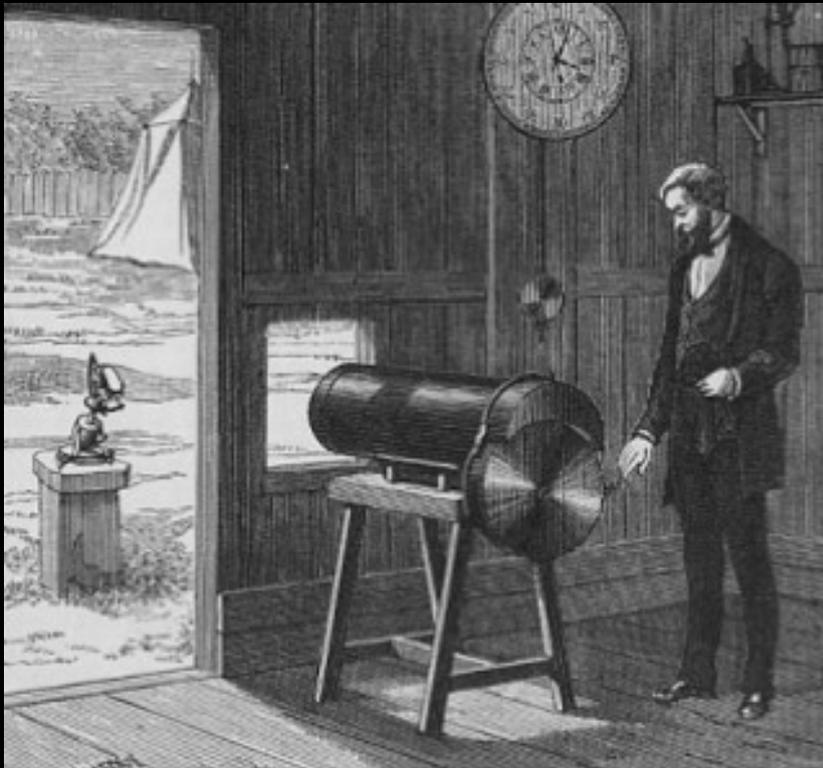
Henri Cartier-Bresson 1908-2004

“la fotografia è il riconoscimento simultaneo, in una frazione di secondo, da una parte del significato di un fatto, e dall'altra dell'organizzazione rigorosa di forme percepite visualmente, che esprimono questo fatto”

“È porre sulla stessa linea di mira la mente, gli occhi e il cuore. È un modo di vivere”

Derriere la gare saint lazare,
place de l'europe, parigi,
1932

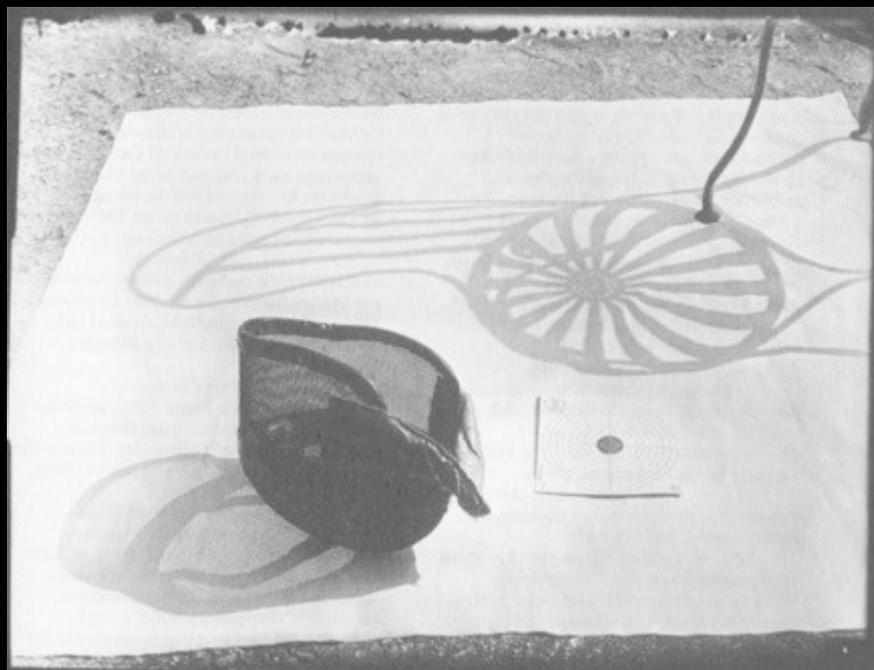

Andalusia, Spagna, 1933

Madrid, Spagna, 1933

Senza titolo, Francia, 1929

Alcanta, Spagna, 1932

Siviglia, Spagna, 1933

Visite du Cardinal Pacelli, Montmartre (Later Pope Pius XII), 1938

Henri Cartier-Bresson - New York, 1947

Henri Cartier Bresson,
Scanno 1956-7

Rome, 1959. © Henri Cartier-Bresson/Magnum Photos-Courtesy Fondation HCB

Roma, Italia, 1959

West Berlin, 1962

Boulevard Diderot, Paris, 1968