

Immagine

Note di storia del cinema

CALL FOR PAPERS

(Italian version below)

CALL FOR PAPERS

N. 19 (June 2019)

Special issue

Industrious Images.

***Industrial Film and Photography and Italian Visual Culture: Interface, Event, Archive
(1945-1963)***

Edited by Federico Pierotti and Francesco Pitassio

Within film and media studies and visual culture studies, an interest in industrial film and photography is quite recent. Usually, this kind of production was conceived as nothing more than utilitarian and accordingly neglected, but for a few exceptions, when a renowned artistic personality was responsible for them. However, film authorship is not the most effective tool for dealing with this wide corpus of films and photo stills, as recent surveys conducted in Europe and the U.S. prove. The exploration of Italian film and photo production is an endeavour still to be fully undertaken. This special issue aims at collecting contributions focused on this production from the aftermath of WW2 to the economic boom, when industrial and sponsored film and photography burgeoned.

The three 'R's: Industrial film as interface. As Hediger and Vonderau's pathbreaking work illustrates, industrial and sponsored films act as an interface between industrial and social organizations, whose specific functions can be summarized in three 'R's, i.e. 'record' (preserving institutional memory), 'rhetoric' (designing tactics and strategies of governance) and 'rationalisation' (optimizing processes). By embracing this perspective, the issue aims at investigating how these categories fit into the Italian scenario,

characterized by films commissioned not only by private industry, but also by supranational organizations, state agencies, public enterprises and philanthropic entities. The utility films produced during the period in question act as a collecting-point for the diverse instances related to the material, political, and social reconstruction of Italy; they also build new experiences, lifestyles, and models of behaviour. Through this production, we can grasp how visual and material culture mould and circulate impulses to create and define a modern national identity. At the heart of many of these utility films, in fact, can be found the processes of modernization connected to the development of means of communication and transport (Alitalia, Ferrovie dello Stato, Fiat), increased production of energy (Eni, Edisonvolta), plans for the rural areas, housing, and urban areas (central to many films commissioned by the state), the implementation of new objects, materials, and technologies (Olivetti), the promotion of supranational political and cultural endeavours (Marshall Plan). Industrial and sponsored films turn into a training ground for citizens, insofar as they refer to science, technology, psychology, sociology or urban studies in order to design functional and effective models and portray a country on its way to progress, where many contradictions (misery, unemployment, underdevelopment, backwardness) are faced and left behind

The three 'A's: Industrial film as event. A second pathway towards discussing utility films are the three 'A's that Thomas Elsaesser defined, i.e. commission (*Auftraggeber*), the occasion for which the film was produced (*Anlass*) and, finally, destination and audience (*Adressat*). An encompassing survey of different national manifestations of the above-mentioned categories has not yet been carried out. Much remains to be said about production modes, public and private commission systems, distribution channels, fundraising, enterprises and respective film and photographic units, the personalities involved therein, and so forth. The places where this production could be viewed were not limited to movie theatres and mandatory screenings, but included squares and classrooms, business meetings, festivals, and other events. Before the evolution of increasingly specialized audiences and exhibition venues, beginning in the 1960s, access to this production is much more hybrid, and often overlaps with mainstream film production.

Industrial film as archival practice. Thanks to ground-breaking initiatives, an increasing awareness of the importance of this film heritage has emerged. Now, this film production is the cornerstone of relevant private and public holdings (e.g. Archivio Nazionale del Cinema d'Impresa, Archivio del Cinema Industriale e della Comunicazione d'Impresa, Cineteca della Fondazione Ansaldo). The typological specificity of industrial cinema has often led to variations in the procedures of the collection, preservation, and exhibition of this heritage. Starting from the pioneering scholarship of Caroline Frick, this issue would like to account for what happened in Italy.

Industrial photography: Promotion, experimentation, archive. Photography played a pivotal role as part of the major industries' communication strategies, and was displayed in the house organs, technical exhibitions, advertisements, posters. Beyond being part of these strategies, photography was also a chance for stylistic and technical experimentation: the glorification of industrial production and its venues was a privileged subject for photographic modernism, otherwise marginal within Italian photo culture. Industrial photography archives today represent a relevant heritage, still largely neglected, and requiring surveys, classification, and promotion.

Contributions can share the above-mentioned pathways, or choose one of their own, in accordance with this CFP.

Accordingly, articles can focus on but are not limited to the following topics:

- Charting the territory: public housing, transport, and communication.
- Energies: from bodies to machines, the representation of energy, industrialization, work, ergonomics.
- Sponsored films as pedagogy: training and teaching films, the role of schools and other institutions, screenings and instruction.
- Building gender identities: workplaces, training, instruction and gendered representations.
- Sponsored films and everydayness: fashion, design, objects.
- Industrial films as a lab for experimenting new technologies (colour, format, sound, aerial and underwater shooting, slow-motion and high-speed shooting, etc.).
- Artistic personalities, intellectuals, and utility films (writers, poets, art historians, urban planners, designers, musicians, painters etc.).
- Events, exhibitions, initiatives and utility films.
- Distribution systems: companies, commercial, cultural, or militant distribution channels.
- Media archaeology and utility films: information management, control apparatuses, archival and found footage practices etc.
- Utility film style: specificities, differences, and exchanges with other non-fiction film productions (newsreels, documentary, home movies), or mainstream film style (modernism, neorealism etc.).
- Industrial film and communication: sponsored film and photography, magazines, and overall industrial communication plans.
- Industrial film and photography visual culture: continuities and discontinuities between totalitarianism and the post-war era, and related shifts.
- Industrial companies and film and photographic units (e.g. ENI Film unit).

- Industrial film and photography: places for projects and discussion (e.g.: «Filmindustriale», published by Confindustria).

Abstracts, either in Italian or English (max. 250 words) to be submitted no later than **1 October 2018** to:

federico.pierotti@unifi.it

francesco.pitassio@uniud.it

Notification of acceptance due by **15 October 2018**.

Articles (5-6,000 words max.) can be submitted in Italian or English, by **15 February 2019**.

Final publication expected by **May 2019**.

SELECTED BIBLIOGRAPHY

Charles R. Acland, Haidee Wasson (eds.), *Useful Cinema*. Durham, Duke University Press, 2011.

Marco Bertozzi, *Storia del documentario italiano. Immagini e culture dell'altro cinema*, Venezia, Marsilio, Venezia 2008.

Paola Bonifazio, *Schooling in Modernity. The Politics of Sponsored Films in Postwar Italy*, Toronto, University of Toronto Press, 2014.

Gianni Canova, Giulio Bursi, *Cinema elettrico: i film dell'archivio AEM (1928-1962)*, Milano, Rizzoli, 2011.

Michael Cowan, *Walter Ruttmann and the cinema of multiplicity. Avant-Garde, advertising, modernity*, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2014.

Thomas Elsaesser, *Die Stadt von Morgen. Filme zum Bauen und Wohnen*, in Klaus Kreimeier, Antje Ehmann, Jeanpaul Goergen (Hrsg.), *Geschichte des dokumentarischen Films in Deutschland*, Stuttgart, Reclam, 2005, pp. 381-409.

Caroline Frick, *Manufacturing Heritage. The Moving Image Archive and Media Industry Studies*, in Jennifer Holt e Alisa Perren (eds), *Media Industries. History, Theory and Method*, Hoboken, Wiley Blackwell 2011, pp. 34-44.

Ettore Ghezzi, *Il tecnofilm. Sussidi audiovisivi e cinematografie specializzate*, Milano, Mursia, 1967.

Vinzenz Hediger, Patrick Vonderau (eds.), *Films that work. Industrial film and the productivity of media*, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2009.

Giulio Latini, *Immagini-mondo: breve storia del cinema d'impresa*, Roma, Kappabit, 2016.

Ivelise Perniola, *Oltre il neorealismo: documentari d'autore e realtà italiana del dopoguerra*, Roma, Bulzoni, 2004.

Immagine

Note di storia del cinema

CALL FOR PAPERS

(English version above)

N. 19 (Giugno 2019)

Dossier monografico

Immagini industriali.

***Film e fotografia industriali nella cultura visuale italiana: interfaccia, evento, archivio
(1945-1963)***

a cura di Federico Pierotti e Francesco Pitassio

L'interesse per film e fotografia industriali e sponsorizzati è un fenomeno assai recente nell'ambito degli studi di cinema, mediali e di cultura visuale. Tradizionalmente relegati al ruolo di produzioni ancillari, fino a pochi anni fa queste produzioni non erano ritenute meritevoli di indagini approfondite, se non per le occasionali emergenze autoriali che talvolta vi si lasciavano cogliere. Come rivelano alcuni studi recenti condotti all'estero, tuttavia, la prospettiva autoriale non si rivela la più proficua per cogliere appieno la produttività intrinseca di questo vasto corpus filmico e fotografico. Il caso italiano resta in gran parte ancora da esplorare. La grande ricchezza ed eterogeneità delle collezioni conservate presso l'Archivio Nazionale del Cinema d'Impresa e in altri archivi specializzati costituisce un invito a prendere contatto con questi materiali, in vista di indagini più approfondite. Il presente dossier monografico si propone di raccogliere una serie di contributi focalizzati sul periodo compreso tra la ricostruzione postbellica e il boom economico, uno dei più fecondi per la produzione nazionale di film industriali e sponsorizzati, nonché di fotografie industriali.

Le tre “R”: il film industriale come interfaccia. Come suggerisce il pionieristico studio di Hediger e Vonderau, i film industriali e sponsorizzati costituiscono delle interfacce tra organizzazione industriale e organizzazione sociale, le cui funzioni peculiari possono essere descritte attraverso la formula delle tre “R”: *Record* (preservare la memoria istituzionale); *Rhetoric* (elaborare tattiche e strategie di *governance*) e *Rationalisation* (promuovere l’ottimizzazione dei processi). Assumendo una analoga prospettiva di indagine, diviene anzitutto interessante chiedersi in quali specifiche modalità queste tre categorie si declinino all’interno del caso italiano, caratterizzato da film commissionati, oltre che da industrie private, da organizzazioni sovranazionali, agenzie statali, enti pubblici, associazioni filantropiche. I film realizzati nel periodo in questione agiscono come collettori delle diverse istanze connesse alla ricostruzione materiale, politica e sociale del paese, nonché alla costruzione di nuove esperienze, stili di vita e modelli comportamentali. Questi film consentono di cogliere le dinamiche attraverso cui le spinte che emergono da una cultura visuale e materiale in via di profonda trasformazione vengono organizzate e gestite in funzione della (auto)rappresentazione di una nuova identità moderna. Al centro di numerosi film si trovano infatti i processi di modernizzazione legati allo sviluppo dei mezzi di comunicazione e di trasporto (Alitalia, Ferrovie dello Stato, Fiat), all’aumento della produzione energetica (Eni, Edisonvolta), al lancio di piani agrari, abitativi e urbanistici (al centro di molti film di committenza statale), all’implementazione di nuovi oggetti, materiali e tecnologie (Olivetti), alla promozione di iniziative politico-culturali sovranazionali (Piano Marshall). I film industriali e sponsorizzati diventano in questo senso una sorta di palestra per il cittadino, nella misura in cui attingono alla scienza, alla tecnologia, alla psicologia, alla sociologia, all’urbanistica allo scopo di presentare modelli di funzionalità ed efficienza chiamati a costruire l’immagine di un paese produttivo lanciato verso il progresso, in cui le numerose contraddizioni (povertà, disoccupazione, sottosviluppo, arretratezza) puntano a trovare un loro momento di composizione.

Le tre “A”: il film industriale come evento. Un secondo asse di ricerca, complementare al precedente, spinge a valorizzare la produttività degli *utility film* sulla base di quelle che Elsaesser ha definito le tre “A”, vale a dire il problema della committenza (*Auftraggeber*), quello dell’occasione per cui il film è stato realizzato (*Anlass*) e, infine, quello della destinazione e del pubblico (*Adressat*). Le particolari declinazioni nazionali di queste tre categorie storiche e pragmatiche sono ancora in gran parte lacunose. Molto resta ancora da dire sugli specifici modi di produzione, sui sistemi di committenza pubblica e privata, sui canali di distribuzione, sui meccanismi di finanziamento, sul rapporto tra le organizzazioni aziendali e le rispettive sezioni cinematografiche, sulle personalità coinvolte in queste ultime e su loro organizzazione interna e *modus operandi*. Allo stesso modo, diversi aspetti sono ancora da chiarire riguardo alle istituzioni che supportano la distribuzione e la circolazione di questi film. I luoghi di fruizione non si limitano esclusivamente alle sale

cinematografiche (e alla programmazione obbligatoria), ma si estendono anche alle piazze e alle aule scolastiche, fino ad arrivare ai meeting aziendali, ai festival specializzati e ad altri eventi. Se, a partire dalla seconda metà degli anni settanta, si imporrà una specializzazione crescente dei pubblici e dei contesti di fruizione, nella fase precedente le modalità di accesso a queste produzioni si rivelano assai più ibride e destinate a un pubblico tendenzialmente generalista.

Il film industriale come pratica archivistica. A partire da alcune iniziative, si è presa consapevolezza della rilevanza di un patrimonio cinematografico di considerevole rilievo, che ora forma il nucleo portante delle collezioni di archivi pubblici e privati (Archivio Nazionale del Cinema d'Impresa, Archivio del Cinema Industriale e della Comunicazione d'Impresa, Cineteca della Fondazione Ansaldo). La specificità tipologica del cinema industriale ha indotto spesso variazioni nella prassi di raccolta, conservazione e valorizzazione di questo patrimonio, di cui, a partire dalle pionieristiche considerazioni di Frick, è opportuno dare conto per il caso italiano.

La fotografia industriale: promozione, sperimentazione, archivio. All'interno delle strategie comunicative delle maggiori industrie ha giocato un ruolo chiave anche la fotografia, divulgata attraverso pubblicazioni interne come gli *house organ* ma anche attraverso giubilarie, mostre tecniche, pagine pubblicitarie e manifesti. Parte di una strategia di comunicazione nazionale e internazionale, la fotografia industriale è stata anche un'occasione di sperimentazione formale e tecnica, in cui la magnificazione dell'apparato e della produzione industriale offrivano un soggetto privilegiato per il modernismo fotografico, altrimenti minoritario nella cultura fotografica nazionale, e poi spesso trascurato. Gli archivi di fotografia industriale rappresentano oggi un patrimonio di considerevole ampiezza, ma ancora largamente sottovalutato, e bisognoso di interventi di classificazione, indagine e valorizzazione.

I contributi proposti potranno iscriversi all'interno delle prospettive di ricerca sopraindicate o svilupparne altre coerenti con il presente CFP, privilegiando l'approfondimento di specifici casi di studio.

TOPIC

Tra i possibili temi, si suggeriscono i seguenti, a titolo non esaustivo:

- L'organizzazione del territorio: espansione dell'edilizia, piani urbanistici, reti di trasporto e comunicazione.
- Dall'energia dei corpi all'energia delle macchine: produzione energetica, industrializzazione, lavoro, riduzione della fatica, ergonomia.
- I film sponsorizzati come dispositivo pedagogico: film didattici e di addestramento, il coinvolgimento delle scuole e di altre istituzioni, proiezione e istruzione.

- La costruzione delle identità di genere: immagini della mascolinità e della femminilità.
- La dimensione quotidiana dei film sponsorizzati: la moda, il design, gli oggetti.
- I film come laboratorio di sperimentazione per nuove tecniche (colore, formati, suono, riprese aeree e subacquee, riprese ad alta o bassa velocità, emulsioni speciali, ecc.).
- Personalità coinvolte nella realizzazione dei film (scrittori, poeti, storici dell'arte, urbanisti, designer, artisti, musicisti, ecc).
- Eventi, mostre, manifestazioni, iniziative ed eventi espositivi collegati alla realizzazione di film industriali o sponsorizzati.
- Il sistema distributivo: canali di diffusione aziendali, commerciali, culturali, militanti per la circolazione della produzione cinematografica.
- *Media archaeology* del film sponsorizzato: gestione delle informazioni, dispositivi di controllo, archiviazione e riuso delle immagini, ecc.
- Lo stile del cinema sponsorizzato: peculiarità, scambi e differenze con altre forme di cinema non-fiction (cinegiornali, cinema amatoriale, cinema documentario) o modelli stilistici egemonici (modernismo, neorealismo, ecc.)
- Il cinema industriale e la comunicazione d'impresa: l'utilizzo di immagini del cinema industriale nella comunicazione a stampa, sintonie e discrepanze nella comunicazione aziendale, film e fotografia sponsorizzati.
- La cultura visuale del cinema e della fotografia industriale: continuità/discontinuità tra Ventennio e dopoguerra.
- Gli studi/laboratorio aziendali: sezioni cinematografiche e studi di produzione deputati alla realizzazione di film industriali (es. Ufficio Cinematografico ENI).
- Cinema e fotografia industriali e pubblicazioni di riflessione, progettazione e divulgazione (es.: «Filmindustriale», edita da Confindustria).

Le proposte (in italiano o in inglese), della lunghezza approssimativa di **250 parole**, dovranno essere inviate entro il **1° ottobre 2018** ai seguenti indirizzi email:

federico.pierotti@unifi.it

francesco.pitassio@uniud.it

I saggi della lunghezza approssimativa di **30.000/40.00 battute** (note incluse), potranno essere scritti in italiano o in inglese.

La comunicazione dell'approvazione della proposta sarà inviata entro il **15 ottobre 2018**.

La scadenza per l'invio del saggio è inderogabilmente il **15 febbraio 2019**.

I saggi saranno sottoposti a procedura di *double blind peer review*.

La pubblicazione del dossier è prevista per **maggio-giugno 2019**.

Bibliografia selettiva

Charles R. Acland, Haidee Wasson (eds.), *Useful Cinema*. Durham, Duke University Press, 2011.

Marco Bertozzi, *Storia del documentario italiano. Immagini e culture dell'altro cinema*, Venezia, Marsilio, Venezia 2008.

Paola Bonifazio, *Schooling in Modernity. The Politics of Sponsored Films in Postwar Italy*, Toronto, University of Toronto Press, 2014.

Gianni Canova, Giulio Bursi, *Cinema elettrico: i film dell'archivio AEM (1928-1962)*, Milano, Rizzoli, 2011.

Michael Cowan, *Walter Ruttmann and the cinema of multiplicity. Avant-Garde, advertising, modernity*, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2014.

Thomas Elsaesser, *Die Stadt von Morgen. Filme zum Bauen und Wohnen*, in Klaus Kreimeier, Antje Ehmman, Jeanpaul Goergen (Hrsg.), *Geschichte des dokumentarischen Films in Deutschland*, Stuttgart, Reclam, 2005, pp. 381-409.

Caroline Frick, *Manufacturing Heritage. The Moving Image Archive and Media Industry Studies*, in Jennifer Holt e Alisa Perren (eds), *Media Industries. History, Theory and Method*, Hoboken, Wiley Blackwell 2011, pp. 34-44.

Ettore Ghezzi, *Il tecnofilm. Sussidi audiovisivi e cinematografie specializzate*, Milano, Mursia, 1967.

Vinzenz Hediger, Patrick Vonderau (eds.), *Films that work. Industrial film and the productivity of media*, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2009.

Giulio Latini, *Immagini-mondo: breve storia del cinema d'impresa*, Roma, Kappabit, 2016.

Ivelise Perniola, *Oltre il neorealismo: documentari d'autore e realtà italiana del dopoguerra*, Roma, Bulzoni, 2004.