

DISCIPLINA: Direzione della Fotografia

OBIETTIVI FORMATIVI:

Fornire agli studenti le competenze teoriche, tecniche ed espressive necessarie per progettare e realizzare la fotografia cinematografica e audiovisiva, sviluppando una propria poetica visiva e la capacità di dialogare creativamente con il linguaggio delle immagini in movimento.

CONTENUTI DEL CORSO:

Funzioni e ruolo del Direttore della Fotografia nella produzione audiovisiva

Fondamenti di illuminotecnica e teoria della luce

Tecniche di ripresa, ottiche, sensori, esposizione, temperatura colore

Composizione dell'inquadratura e grammatica visiva

Analisi della fotografia in diversi generi audiovisivi

Studio di autori e correnti stilistiche nella storia del cinema

Progettazione visiva (moodboard, piani di luce, palette cromatiche)

Esercitazioni pratiche in studio e su set simulati

Introduzione al color grading e al workflow digitale

MODALITA' DI VERIFICA:

Esercitazioni pratiche valutate in itinere

Relazioni tecniche e progettuali

Elaborato finale: progettazione e realizzazione di una scena (con direzione della fotografia)

Colloquio orale individuale

TESTI DI APPROFONDIMENTO CONSIGLIATI:

Blain Brown, La fotografia nel cinema, Dino Audino Editore, John Alton, Painting with Light, University of California Press, Kris Malkiewicz, Cinematography, Simon & Schuster, Vittorio Storaro, Scrivere con la luce, Electa, Articoli e dispense forniti dal docente.

DISCIPLINA: FOTOGRAFIA 1

OBIETTIVI FORMATIVI:

Il corso si propone di fornire agli studenti una solida formazione teorico-pratica nell'ambito della fotografia, intesa sia come linguaggio artistico che come strumento di rappresentazione, documentazione ed espressione.

Attraverso l'esplorazione delle tecniche fotografiche, dei linguaggi visivi e dei processi creativi, lo studente svilupperà competenze critiche e operative per l'ideazione e la realizzazione di progetti fotografici in ambito artistico, culturale e contemporaneo.

CONTENUTI DEL CORSO:

Introduzione alla macchina fotografica: struttura e funzionamento

Parametri fondamentali: esposizione (tempo, diaframma, ISO)

Nozioni base di messa a fuoco e profondità di campo

Composizione fotografica: inquadratura, regole di composizione, punti di interesse

Introduzione alla gestione della luce naturale e artificiale

Tipologie di fotografia: panoramica generale (ritratto, paesaggio, still life)

Acquisizione delle immagini digitali: formati, risoluzione, archiviazione

Elementi base di post-produzione digitale: gestione file RAW, correzione semplice

Introduzione alla storia della fotografia e ai principali autori

Esercitazioni pratiche individuali e di gruppo

MODALITA' DI VERIFICA:

Prove pratiche:

Valutazione delle competenze tecniche di base acquisite tramite esercitazioni di scatto e gestione della macchina fotografica.

Esempi: prove di esposizione, composizione, uso della luce naturale.

Elaborati progettuali

Presentazione di brevi lavori fotografici con focus sulla composizione e sul linguaggio visivo.

Esempi: portfolio di immagini tematiche o esercizi assegnati.

Verifica teorica:

Colloquio orale o test scritto sulle nozioni fondamentali della fotografia, storia e tecnica.

Valutazione della comprensione dei parametri tecnici, storia della fotografia e terminologia specifica.

TESTI DI APPROFONDIMENTO CONSIGLIATI:

Susan Sontag – *Sulla fotografia* (Einaudi)

John Szarkowski – *La fotografia americana* (Contrasto)

Michael Freeman – *Fotografia digitale. Tecnica, composizione, creatività* (Pearson)

Angelo Maggi – *Fotografia. Storia, teoria, linguaggi* (Laterza)

Henri Cartier-Bresson – *Il momento decisivo* (Contrasto)

Chris Orwig – *The Creative Fight* (New Riders)

David Campany – *Photography and Cinema* (Reaktion Books)

David Campany – *Photography and Conceptual Art: Points of Contact* (Thames & Hudson)

Charlotte Cotton – *The Photograph as Contemporary Art* (Thames & Hudson)

Victor Burgin – *Thinking Photography* (Macmillan)

John Szarkowski – *Mirrors and Windows: American Photography Since 1960* (Museum of Modern Art)

Geoffrey Batchen – *Burning with Desire: The Conception of Photography* (MIT Press)

Joan Fontcuberta – *The Tyranny of the Image* (Aperture)

Michael Freeman – *Fotografia digitale. Tecnica, composizione, creatività* (Pearson)

Josef Koudelka – *Photography Workshop* (Aperture)

Scott Kelby – *Photoshop CC: The Missing Manual* (O'Reilly)

Ben Long – *Digital Photography Masterclass* (Amherst Media)

Bryan Peterson – *Understanding Exposure* (Amherst Media)

Dan Margulis – *Professional Photoshop* (Peachpit Press)

Michel Frizot – *Storia della fotografia* (Einaudi)

Walter Benjamin – *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica* (Einaudi)

Geoffrey Batchen – *Each Wild Idea: Writing, Photography, History* (MIT Press)

Vilem Flusser – *Filosofia della fotografia* (Postmedia Books)

MODALITA' DI VERIFICA:

La valutazione finale si baserà sia sul progetto concordato con il docente durante la fase di progettazione, sia sui contenuti affrontati nel corso delle lezioni. Durante lo sviluppo del progetto, gli studenti saranno accompagnati passo dopo passo, con un supporto mirato in ogni fase del lavoro. Parallelamente, si

svolgeranno le revisioni dei progetti in vista dell'esame, che costituiscono parte integrante del percorso e sono da considerarsi obbligatorie

DISCIPLINA: FOTOGRAFIA 2**OBIETTIVI FORMATIVI:**

Il corso si propone di fornire agli studenti una solida formazione teorico-pratica nell'ambito della fotografia, intesa sia come linguaggio artistico che come strumento di rappresentazione, documentazione ed espressione.

Attraverso l'esplorazione delle tecniche fotografiche, dei linguaggi visivi e dei processi creativi, lo studente svilupperà competenze critiche e operative per l'ideazione e la realizzazione di progetti fotografici in ambito artistico, culturale e contemporaneo.

CONTENUTI DEL CORSO:

Approfondimento sulle tecniche di illuminazione artificiale e controllo della luce

Uso avanzato della macchina fotografica e accessori (obiettivi, filtri, flash)

Tecniche di scatto avanzate: esposizioni multiple, light painting, fotografia notturna

Composizione e narrazione visiva: sequenze, storytelling fotografico

Sperimentazioni con diversi generi fotografici: reportage, fotografia concettuale, sperimentale

Post-produzione digitale avanzata: editing, ritocco, color grading (software Adobe Lightroom, Photoshop)

Ideazione e sviluppo di progetti fotografici personali e di gruppo

Analisi critica di immagini fotografiche e contesti culturali contemporanei

Preparazione e presentazione di portfolio fotografici

Laboratorio pratico con simulazioni di esposizioni e presentazioni pubbliche

MODALITA' DI VERIFICA:

Progetto fotografico finale:

Realizzazione e presentazione di un progetto personale o di gruppo che comprenda ideazione, scatto e post-produzione.

Include la preparazione di un portfolio coerente e la documentazione tecnica e critica.

Presentazione orale:

Discussione pubblica del progetto fotografico, con motivazioni artistiche, tecniche e concettuali.

Capacità di argomentare le scelte progettuali e rispondere a domande critiche.

Verifica teorica e critica:

Colloquio approfondito su tecniche avanzate, post-produzione, linguaggi fotografici e contesto storico-culturale.

Eventuale prova scritta o test su argomenti specifici.

TESTI DI APPROFONDIMENTO CONSIGLIATI:

Susan Sontag – *Sulla fotografia* (Einaudi)

John Szarkowski – *La fotografia americana* (Contrasto)

Michael Freeman – *Fotografia digitale. Tecnica, composizione, creatività* (Pearson)

Angelo Maggi – *Fotografia. Storia, teoria, linguaggi* (Laterza)

Henri Cartier-Bresson – *Il momento decisivo* (Contrasto)

Chris Orwig – *The Creative Fight* (New Riders)

David Campany – *Photography and Cinema* (Reaktion Books)

David Campany – *Photography and Conceptual Art: Points of Contact* (Thames & Hudson)

Charlotte Cotton – *The Photograph as Contemporary Art* (Thames & Hudson)

Victor Burgin – *Thinking Photography* (Macmillan)

John Szarkowski – *Mirrors and Windows: American Photography Since 1960* (Museum of Modern Art)

Geoffrey Batchen – *Burning with Desire: The Conception of Photography* (MIT Press)

Joan Fontcuberta – *The Tyranny of the Image* (Aperture)

Michael Freeman – *Fotografia digitale. Tecnica, composizione, creatività* (Pearson)

Josef Koudelka – *Photography Workshop* (Aperture)

Scott Kelby – *Photoshop CC: The Missing Manual* (O'Reilly)

Ben Long – *Digital Photography Masterclass* (Amherst Media)

Bryan Peterson – *Understanding Exposure* (Amherst Media)

Dan Margulis – *Professional Photoshop* (Peachpit Press)

Michel Frizot – *Storia della fotografia* (Einaudi)

Walter Benjamin – *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica* (Einaudi)

Geoffrey Batchen – *Each Wild Idea: Writing, Photography, History* (MIT Press)

Vilem Flusser – *Filosofia della fotografia* (Postmedia Books)

MODALITA' DI VERIFICA:

La valutazione finale si baserà sia sul progetto concordato con il docente durante la fase di progettazione, sia sui contenuti affrontati nel corso delle lezioni. Durante lo sviluppo del progetto, gli studenti saranno accompagnati passo dopo passo, con un supporto mirato in ogni fase del lavoro. Parallelamente, si svolgeranno le revisioni dei progetti in vista dell'esame, che costituiscono parte integrante del percorso e sono da considerarsi obbligatorie

DISCIPLINA: illuminotecnica

OBIETTIVI FORMATIVI:

Il corso si propone di fornire agli studenti le competenze tecniche, progettuali ed espressive necessarie per comprendere e utilizzare la luce come strumento fondamentale nella creazione dell'immagine visiva e nella definizione dello spazio scenico, cinematografico, fotografico o installativo.

CONTENUTI DEL CORSO:

Fondamenti fisici e percettivi della luce

Natura della luce: intensità, colore, direzione, diffusione

Temperatura colore, indice di resa cromatica

Percezione visiva e comportamento della luce su materiali e superfici

Fonti luminose e proiettori

Tipologie di lampade: tungsteno, LED, HMI, fluorescenza

Proiettori teatrali e audiovisivi: Fresnel, PC, sagomatori, PAR, LED panel

Caratteristiche tecniche, potenza, compatibilità

Sistemi di controllo e cablaggi

Dimmer, mixer luci, centraline

Protocolli di comunicazione: DMX, RDM

Nozioni base di impiantistica elettrica e sicurezza

Tecniche di illuminazione

Illuminazione frontale, laterale, controluce, diffusa

Creazione di ombre e volumi

Uso della luce per definire atmosfera, spazio, ritmo visivo

Luce nei diversi contesti artistici

Teatro: drammaturgia della luce, emozione e spazio scenico

Cinema e audiovisivo: esposizione, coerenza visiva, narrativa

Fotografia: modelli di luce per ritratto, still life, ambienti

Arte contemporanea: installazioni luminose, ambienti immersivi

Progettazione illuminotecnica

Analisi di un concept, uno spazio o un testo visivo

Piani luce, mappe, documentazione tecnica

Simulazioni e render per l'elaborazione di progetti reali o ipotetici

Laboratorio pratico

Allestimento e prove tecniche in aula o studio

Sperimentazione di schemi luce con attori, oggetti o superfici

Regolazione e programmazione della luce in tempo reale

Normativa e sicurezza

Norme di sicurezza elettrica e prevenzione rischi

DPI, carichi sospesi, corretto uso dei materiali

Gestione sostenibile della luce e tecnologie a basso impatto

MODALITA' DI VERIFICA:

Esercitazioni pratiche valutate in itinere

Relazioni tecniche e progettuali

Elaborato finale: progettazione e realizzazione di una scena (con direzione della fotografia)

Colloquio orale individuale

TESTI DI APPROFONDIMENTO CONSIGLIATI:

Brown, Blain – La fotografia nel cinema (Dino Audino Editore)

Palmer, Frederick A. – L'illuminazione del palcoscenico (Dino Audino Editore)

Gillette, J. Michael – Il design della luce. Illuminazione teatrale e progettazione scenica (Ubulibri)

Alton, John – Painting with Light (University of California Press)

Malkiewicz, Kris – Cinematography: Third Edition (Simon & Schuster)

Breslin, Mike – Light: Science and Magic (Focal Press)

Di Benedetto, Renato – Luce in scena. Manuale di illuminotecnica teatrale (Audino)

Bertolotti, Massimo – Tecnica delle luci nel cinema e nella televisione (Dino Audino Editore)

MODALITA' DI VERIFICA:

La valutazione finale si baserà sia sul progetto concordato con il docente durante la fase di progettazione, sia sui contenuti affrontati nel corso delle lezioni. Durante lo sviluppo del progetto, gli studenti saranno accompagnati passo dopo passo, con un supporto mirato in ogni fase del lavoro. Parallelamente, si svolgeranno le revisioni dei progetti in vista dell'esame, che costituiscono parte integrante del percorso e sono da considerarsi obbligatorie

