

OBIETTIVI FORMATIVI:

Il Corso ha l'obiettivo di sviluppare nello studente il confronto tra strategie diverse e l'utilizzo di molteplici registri rappresentativi, superando quindi l'idea del risultato finale come unico dato oggettivo, ma prendendo conoscenza dell'importanza dell'iter rappresentativo come strumento fondamentale di ricerca e sviluppo creativo: l'attività come elemento essenziale del processo dell'apprendimento, l'espressione come mezzo di comunicazione e le motilità operative come scoperta di nuovi linguaggi fotografici, che hanno di conseguenza determinano nel soggetto l'uso consapevole dello scatto definito da intenti progettuali.

CONTENUTI E TEMATICHE:

Il linguaggio fotografico ha infinite grammatiche e nella rappresentazione di un percorso visivo gli stimoli, i suggerimenti esterni sono continui, la processualità costituisce la formazione dell'immagine stessa, con varianti date dal rapporto tra operatività e graduale costituirsi della figura come elemento sorpresa. Nello scatto si registrano i dati della realtà in forme e codici visivi, che rappresentano aspetti, analitici come sintetici, della visione per comprendere nuovi luoghi del reale. Si tratta di un'azione essenziale per chi indaga nel campo delle arti, proprio in quanto la fotografia non opera sempre direttamente sulla realtà, ma spesso per un complesso di ragioni, opera su opportune rappresentazioni del reale. 1) Elementi di tecnica fotografia digitale e approfondimenti: still life / la messa in scena, reportage / snapshot, architettura / paesaggio. L'impiego della fotografia nell'Arte. Applicazione e orientamento dei corpi illuminanti in sala di posa. Strategie tecniche per la costruzione di uno still life. Ritratto a luce naturale e a luce artificiale 2) La macchina fotografica digitale: obiettivi e loro classificazione; distanza iperfocale e profondità di campo; priorità di tempi e di diaframma (difrazione/aberrazione); 3) Rappresentazione e codifica delle immagini digitali: l'immagine digitale (Bit e byte, Risoluzione, Formati dei File); dalla rappresentazione grayscale alla RGB; Megapixel, lcd EOS; le memory card; sistemi di compressione; files RAW. 4) Illuminazione nella fotografia digitale: tipologie di luci e loro utilizzo; temperatura

colore/ bilanciamento del bianco; esposimetri e misurazioni della luce (diurna, notturna e artificiale) 5) Strategie e lettura critica per una corretta inquadratura dei soggetti; composizione e regola dei terzi; identificazione degli errori di inquadratura; messa in discussione delle regole standard d'inquadratura. 6) Programmi di Image Editing: GIMP, Adobe Lightroom, Camera Raw, Adobe Photoshop 7) Stampa Lambda e a getto di inchiostro (carta fotografica/carta cotone) 8) Apprendimento e acquisizione delle varie strategie visive storiche/contemporanee nel campo dei linguaggi fotografici. 9) Assegnazione di esercitazioni settimanali per la verifica dei contenuti affrontati durante la lezione. Elaborazione di un proprio progetto fotografico che tenga conto dei contenuti teorico/pratici affrontati durante il corso.

TIPOLOGIA DELLA DIDATTICA:

Lezioni teoriche (Theoretical Lessons)

Applicazioni pratiche (Practical Application)

Progetti laboratoriali/Stage (Workshop)

MODALITA' DELLA DIDATTICA/ORGANIZZAZIONE DEL CORSO:

Il corso è improntato sulla concettualizzazione mediante una combinazione e una correlazione di tutti i possibili linguaggi fotografici, e sulla proposta di mostrare lo stesso risultato mediante processi, argomentazioni e strategie diverse. L'approccio alle metodiche didattiche avranno come base, il confronto tra strategie diverse e l'utilizzo di molteplici registri rappresentativi, così da superare l'idea del risultato finale come unico dato oggettivo, prendendo conoscenza dell'importanza dell'iter rappresentativo come strumento fondamentale di ricerca e sviluppo creativo. Si propone anche una lettura e analisi delle opere di fotografi contemporanei dal punto di vista percettivo e strutturale nonché come insieme di segni ed elementi compositivi che aiutino ad avvicinarsi al linguaggio fotografico come traccia della realtà visuale odierna.

Le fotografie, gli interventi installativi e le piccole pubblicazioni collaborano a creare una mappatura narrativa di luoghi e persone che proprio grazie a questa

documentazione acquisisce il valore di memoria culturale e riporta un approccio anche di stampo ecologista che caratterizza le giovani generazioni. Un'attenta documentazione restituisce alcune possibili letture del rapporto tra uomo natura e spazio urbano o un sentire più privato dove l'atto fotografico si incontra con la performance, l'architettura e il suo paesaggio.

MODALITA' DI ACCERTAMENTO FINALE:

La valutazione finale terrà conto:

- a) Del differenziale tra il livello di partenza e quello di arrivo.
- b) Del livello delle conoscenze acquisite sugli argomenti affrontati durante il corso.
- c) Del livello delle nuove competenze acquisite teorico/pratiche.
- d) Dell'assiduità alle lezioni e dell'impegno mostrato nello studio, nella esecuzione regolare e corretta delle esercitazioni.
- e) Della partecipazione al dialogo a lezione e alle revisioni.
- f) Della capacità di orientamento complessivo sulla disciplina. Verrà inoltre valutato l'elaborato cartaceo e pdf in forma di Book fotografico sul progetto concordato col docente durante il corso.

INTERNATIONAL STUDENTS:

The objective of the course is to develop photographic abilities through an understanding of composition that captures and highlights the procedures of research and artistic expression and produces photographic work that is aligned and coherent with the strategies of the contemporary art system. The program develops through theory and practice. Systems of analysis, research, and group critiques will provide elements that lead to reflections on how a photographer acts in relation to the various goals he sets for himself and the solutions he adopts - an effective procedure that draws students nearer to contemporary artistic expression and workplace mechanisms. The course will explore the panorama in which photography plays a fundamental role in topics regarding its meaning and identity - from the shutter click to the printing, and will look at the origins of photography in order to

arrive at examples of its conceptual heredity in contemporary art.

BIBLIOGRAFIA

Testi obbligatori: "Paesaggi Attivi. Saggio Contro la contemplazione. L'arte contemporanea e il paesaggio metropolitano" di Viviana Gravano, Ed. Mimesis Kosmos
-"La fotografia come arte contemporanea" di Charlotte Cotton, Ed. Einaudi Testi,
"Walkscapes. Camminare come pratica estetica" di Francesco Careri, Ed. Einaudi
Facoltativi: - "Lo scatto Digitale Creativo" di Gabriel Rifulato, Ed. EDUP - "L'illuminazione nella fotografia digitale" di Michael Freedman, Ed. DeAgostini - "Fotografia e inconscio tecnologico" di Franco Vaccari, Ed. Einaudi - "Joan Fontcuberta, La (Foto) Camera di Pandora", Ed. Contrasto. - "Gabriele Basilico, Leggere la Fotografia", Ed. Rizzoli.
-"Lezione di fotografia. La natura delle fotografie" di Stephen Shore, Ed. Phoindon