DAPL11- DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO IN FOTOGRAFIA

Insegnamento	DIREZIONE DELLA FOTOGRAFIA
Codice settore disciplinare	ABPR31
Docente	CATERINA COLOMBO
Anno di corso	3
Semestre di insegnamento	1° e 2°
Crediti formativi	8
Propedeuticità	
Obiettivi formativi	Fornire allo studente le competenze base di operatore di macchina e illuminazione di un set. Comprensione del linguaggio cinematografico dal punto di vista della Fotografia intesa come: luce, colore, inquadratura, movimento di macchina.
Contenuti del corso	La figura del Direttore Della Fotografia e il set cinematografico Cinematografia e fotografia Mondo visivo Inquadrature Metodi di ripresa, comporre una scena Linguaggio visivo Movimenti di macchina Principi della composizione di un'immagine cinematografica Campo tridimensionale e profondità Il linguaggio delle lenti Luce come storytelling Teoria del colore, gelatine e filtri, bilanciamento colore Fonti di luce artificiale e luce naturale

	Basi di illuminazione
Metodologia didattica	Il corso è suddiviso in lezioni teoriche e lezioni pratiche di illuminazione e ripresa. Gli studenti saranno invitati a fare esercizi di ripresa e di osservazione della luce a seconda del tema assegnato. Alla fine del corso gli studenti dovranno realizzare singolarmente un video basato su un testo narrativo utilizzando le tecniche apprese durante il corso.

Programma delle lezioni diviso in Unità Didattiche	UD 1	Introduzione
	UD 2	Metodo di ripresa
	UD 3	Esercizio su campi e piani + esercitazione
	UD 4	Composizione
	UD 5	Luce
	UD 6	Esercitazione storyboard
	UD 7	Tre punti luce
	UD 8	Diagrammi della luce
	UD 9	Esercitazione pratica : movimenti di macchina
	UD 10	Esercitazione pratica: tilt, pan
	UD 11	Esercitazione pratica: la macchina a mano
	UD 12	Esercitazione pratica: la macchina a mano
	UD 13	Esercitazione pratica: carrello
	UD 14	Esercitazione pratica: piano sequenza
	UD 15	Esercitazione pratica illuminazione: le ore del giorno

	UD 16	Esercitazione pratica illuminazione: interno/esterno
	UD 17	Esercitazione pratica illuminazione: piani di luce
	UD 18	Esercitazione pratica illuminazione: lo sfondo
	UD 19	Esercitazione pratica: riprodurre una scena
	UD 20	Esercitazione pratica: riprodurre una scena
	UD 21	Esercitazione pratica : riprodurre una scena
	UD 22	Esercitazione pratica per esame: riprodurre una scena
	UD 23	Esercitazione pratica per esame: riprodurre una scena
	UD 24	Esercitazione pratica per esame: riprodurre una scena

Bibliografia di riferimento

- Cinematography: Theory and Practice: Image Making for Cinematographers and Directors, Blain Brown, 2016 (versione americana aggiornata)

- La Fotogtafia nel film Vol II, Blain Brown 2004 (versione Italiana)

Letture consigliate, approfondimento:

- The Bare Bones camera course for film and video; Tom Schroeppel, Third edition.
- American Cinematographer Magazine (pubblicazione mensile)
- The ASC Manual, Tenth Edition; Edited by Michael Goi, ASC
- Cinematography Theory and Practice; Blain Brown
- The Visual Story, Creating the Visual Structure of Film, TV & Digital Media; Bruce Block
- Painting with Light; John Alton, ASC

È fortemente consigliata la visione dei seguenti film e Serie TV:

1. Citizen Kane, Orson Welles, DOP Gregg Toland, 1941, 1h,59’
2. Psycho, Alfred Hitchcock, DOP John L. Russell, 1960, 1h49’
3. Days Of Heaven, by Terrence Malick, DOP Nestor Almendros,1978, 1h,35’
4. The Shining, Stanley Kubrick, DOP John Alcott, Steadicam OP Gareth Brown, 1980, 2h 26’
5. Good Fellas, Martin Scorsese, DOP Michael Ballhaus 1990, 2h 26’
6. Seven, David Fincher, DOP Darius Khondji, 1995, 2h7’
7. Fight Club, David Fincher, DOP Jeff Cronenweth 1999, 2h19’
8. In The Mood For Love, Wong Kar Wai, DOP e Camera Op Christopher Doyle, 2000, 1h38’
9. The Man Without a Past, Aki Kaurismaki, DOP Timo Salminen, 2002, 1h37’

	10. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Michel Gondry, DOP Ellen Kuras, 2004, 1h48' 11. Children of Men, Alfonso Cuaron, DOP Emmanuel Lubetzki, 2006, 1h49' 12. There Will Be Blood, Paul Thomas Anderson, DOP Robert Elswit, 2007, 2h38' 13. Afterschool, Antonio Campos, DOP Jody Lee Lipes, 2008, 1h47' 14. Cloverfield, Matt Reeves, DOP Michael Bonvillain, 2008, 1h25' 15. Enter The Void, Gaspar Noé, DOP Benoit Debie, 2009, 2h41' 16. Biutiful, Alejandro González Iñárritu, DOP Rodrigo Prieto, 2010, 2h 28' 17. Black Swan, Darren Aronofski, DOP Mattew Libatique, 2010, 1h48' 18. Drive, Nicolas Winding Refn, DOP Newton Thomas Sigel, 2011, 1h40 19. Beasts of the Southern Wild, Ben Zeitlin, DOP Ben Richardson, 2012, 1h33 20. True Detective, prima stagione, creatore Nic Pizzolatto, Regista Cary Joji Fukunaga, DOP Adam Arkapaw, 2014, otto episodi 21. Interstellar, Christopher Nolan, DOP Hoyte Van Hoytem, 2014, 2h,49' 22. Birdman, Alejandro González Iñárritu, DOP Emmanuel Lubezki, 2014, 1h59' 23. Moonlight, Barry Jenkins, DOP James Laxton 2016 1h,51 24. Blade Runner 2049, Denis Villneuve, DOP Roger Deakins, 2017, 2h43' 25. Joker, Todd Philip, DOP Lawrence Sher, 2019, 2h2' 26. Euphoria, Sam Levison, DOP Marcell Rév e Carson Nicely, 2019, Serie TV 55' a episodio 27. Parasite, Bong Joon-ho, DOP Hong Kyung-pyo, 2019, 2h12' 28. Triangle of Sadness, Ruben Östlund, DOP Fredrik Wenzel, 2022, 2h27'
Modalità esame finale	Analisi critica dei lavori d'esame realizzati con eventuale discussione dei temi teorici a essi pertinenti.
Software/s richiesto/i	
Attrezzatura necessaria o utilizzo di laboratori	Le lezioni sono teorico/laboratoriali, si richiede pertanto l'utilizzo di Sala di posa 1 con il materiale illuminotecnico e di scena.
Incontri o uscite previste.	Saranno proposte gite per eventi promossi da ditte che producono telecamere e luci o per mostre e proiezioni cinematografiche di rilievo, qualora queste si verificassero.