DAPL 11 - DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO IN FOTOGRAFIA

Insegnamento	FOTOGRAFIA 3
Codice settore disciplinare	ABPR31
Docente	PROFF. M. Lisi e G. Vettori
Anno di corso	3
Semestre di insegnamento	1 e 2
Crediti formativi	10
Propedeuticità	per sostenere l'esame di FOTOGRAFIA 3, è necessario aver sostenuto l'esame di FOTOGRAFIA 2 nell'anno accademico precedente
Obiettivi formativi	Idealmente, al termine di questo corso, lo studente/la studentessa dovrà aver maturato le **competenze** che gli consentano di lavorare sia autonomamente che in sinergia con altri professionisti del settore sia artistico che professionale. Inoltre, egli/ella dovrà aver prodotto un proprio **portfolio** che gli consenta di presentarsi fuori dall'ambito accademico, nell'ottica di un inserimento appunto professionale. Inoltre, molto importante sarà l'aspetto **comunicativo** della fotografia, in particolare.
Contenuti del corso	**CONTENUTI <u>GENERALI</u>:** **FOTOGRAFIA 3** è un corso-laboratorio teorico e pratico, con l'obiettivo di lavorare sia sull'aspetto autoriale che sulla committenza, aspetti diversi, ma tra loro interdipendenti. Nella fotografia d'autore, un livello di lavoro professionale è raggiungibile a condizione di conoscere e applicare metodologie progettuali ottimali per la realizzazione delle proprie idee.

Questo presuppone una adeguata e puntuale consapevolezza storico-critica non solo, com'è ovvio, dei linguaggi della fotografia contemporanea, ma anche della tradizione delle arti visive in cui la fotografia si colloca.
Nella fotografia su committenza, verrà invece proposto un approccio caratterizzato da tre aspetti legati tra loro: qualità, creatività, velocità, ma sopratutto comunicazione e consapevolezza del "messaggio" da trasmettere.

CONTENUTI SPECIFICI:

- **Progetto autoriale annuale**
- **Modulo Portfolio**
- **Fotografia su commissione:**
- **Still-Life**
- **Ritratto/Moda**
- **Architettura**
- **Tecniche avanzate di elaborazione dell'immagine:**
- **Per l'immagine fissa**
    - Infrarosso
    - Post-produzione per il ritocco beauty-glamour: Dodge&Burn Avanzato, Ritocco dei volumi
    - Color-Checker: uso avanzato per la profilazione della macchina fotografica
    - Focus stacking
- **Per l'immagine in movimento:**
    - **Funzioni base** di Adobe® AfterEffects® per la post-produzione dell'immagine fissa. Tecniche di simulazione dell'immagine 3D in Adobe® AfterEffects® e Adobe® Photoshop® e relative animazioni. (info specifiche in dispensa)
    - *Case studies*: esempi di progetti multimediali
    - VR / fotografia 360° (per fotografia di ARCHITETTURA)
    - VR Object (per fotografia di STILL-LIFE)
- **Modulo LABALAB:**
    - Seminario sulla fotografia di Gioiello
    - Progetto Cine-forum
    - Interventi di specifici/che professionisti/e
    - Tavole Rotonde di discussione attorno a progetti fotografici, prodotti editoriali ecc.ecc.
- **Progetto TESI**
- **Stampa fine-art**
- **La micro-editoria**

(L'ordine dei moduli qui presentati non indica necessariamente quello di svolgimento del programma didattico

Metodologia didattica	Il Corso di Fotografia 3 si configura come un Laboratorio teorico-pratico strutturato attraverso dei **moduli**, aree di studio e di lavoro specifiche che, seppur diverse tra di loro, concorrono tutte a formare la professionalità di un'autrice/autore fotografico nel mondo contemporaneo. Le lezioni sono frontali, integrate quando e se possibile, da interventi di docenti e esperti, e con esercitazioni in aula o in esterni.

Per l'indicazione specifica del programma, lezione per lezione, si rimanda all'apposito documento qui sotto allegato

Programma delle lezioni diviso in Unità Didattiche	UD 1	**Progetto autoriale annuale**
		1.1. Cenni di metodologia della progettazione
		1.2. Illustrazione del lavoro richiesto; modalità di presentazione.
		Per quest'anno, come si evince, non vi è un tema specifico.
		Il nostro obiettivo è quello di seguire le inclinazioni degli studenti, spronandoli a dare il meglio di loro stessi.
		Non ci sono limiti alla tecnica fotografica da scegliere: lo studente ha la libertà totale.
		1.3. Fasi iniziali, sviluppo e conclusione: i docenti seguiranno lo sviluppo del lavoro tramite delle revisioni concordate stabilite lungo tutto l'anno accademico.
		Le suddette revisioni saranno eseguito in ambito laboratoriale-collettivo.
		››››LAVORI D'ESAME RICHIESTI
		• Progetto a lungo termine:
		  • Proposal del Progetto (PDF)
		  • Moodboard del progetto a lungo termine (PDF)
		  • Statement del progetto (PDF)
		  • Versione a stampa del progetto a lungo termine *(output di stampa da concordare con i docenti)*
		  • Versione multimediale (photo-film) del progetto a lungo termine, giovandosi di quanto si apprenderà nelle lezioni a questo dedicate.
		• Assignment **TESTO CRITICO**: gli studenti dovranno scegliere un autore ed analizzarlo

	UD2	**PORTFOLIO** Con questo modulo si intende affrontare la questione del portfolio sia da un punto di vista espressamente teorico che più tecnico. Si intende quindi fornire degli strumenti teorico-tecnici per la realizzazione del portfolio. I docenti prepareranno delle slide apposite, frutto dell'unione di documenti preparati sia da loro stessi che dalla fotografa Claudia Gori, per la parte più strettamente pratica. • **››››LAVORI D'ESAME RICHIESTI** I contenuti di questo modulo sono propedeutici e da utilizzare per il progetto artistico annuale.

	UD3	**FOTOGRAFIA SU COMMISSIONE**
		Fotografia di* still-life*: breve* excursus *storico-critico e assegnazione lavori
		Questo modulo verterà su alcune specifiche declinazioni di questo genere fotografico di per sé variegato e dalle molteplici implicazioni. Cercheremo di concentrarci su un tipo di immagini di stampo pubblicitario/ commerciale, lasciando comunque spazio per originali apporti creativi. I docenti consigliano (non obbligano) l'uso di FIORI e/o GIOIELLI, per caratterizzare lo scatto.
		Lo scopo di questo modulo è quello di stimolare la parte CREATIVA del processo fotografico, dando per scontato quella tecnica precedentemente affrontante nel secondo anno accademico.
		Obiettivi e modalità: - Modalità di lavoro: A COPPIE / SINGOLO - Le immagini che realizzerete dovranno dimostrare un uso controllato della PDC, che sia totale o ridotta.
		CONTENUTI
		• Tecniche software di emulazione della gestione della pdc con fotocamere DSLR tramite l'ausilio di software specifici come HELICON.
		• Tecniche e strumenti di controllo del colore nel flusso di lavoro digitale.
		• Completa l'offerta di questo molto un workshop tecnico pratico dedicato alla fotografia del gioiello.
		• **LIGHT PAINTING**
		• **Questo modulo (come del resto anche quello di "moda" e quello di "architettura") si arricchisce poi di un'ulteriore specifica: infatti, gli studenti e le studentesse dovranno lavorare in gruppi (numero da definire), selezionare un autore/autrice inerente il genere ed esporlo/a alla classe. Tale attività serve per far familiarizzare gli studenti con gli strumenti di ricerca in vista della tesi nonché con lo specifico genere fotografico.**
		• **››››LAVORI D'ESAME RICHIESTI**
		• Modalità di lavoro: A COPPIE
		• Presentazione dei lavori assegnati durante gli shooting:
		  • 1 immagine realizzata con HELICON
		  • Un dittico
		• Nello specifico, la presentazione in formato digitale delle immagini realizzate durante l'anno accademico. Le foto confluiranno in un PDF che riunirà tutte le esercitazioni svolte + lavoro di gruppo su un autore/autrice scelto/a.

	UD 4	**FOTOGRAFIA SU COMMISSIONE** ***Fotografia di moda e di ritratto:* excursus *storico-critico e assegnazione lavori*** Dopo una breve introduzione storico-critica, effettueremo delle riprese con modelle professioniste o semiprofessioniste, servendosi della sala di posa della Libera Accademia di Belle Arti. Da confermare la collaborazione con il Dipartimento di Fashion Design. **CONTENUTI:** • Modelli storici e contemporanei del linguaggio della fotografia di moda. • Tecniche di post-produzione digitale di impiego corrente in fotografia di moda e beauty • SOFTWARE per la gestione della LUCI: ***SET.A.LIGHT.3D*** • ***Questo modulo (come del resto anche quello di "still-life" e quello di "architettura") si arricchisce poi di un'ulteriore specifica: infatti, gli studenti e le studentesse dovranno lavorare in gruppi (numero da definire), selezionare un autore/autrice inerente il genere ed esporlo/a alla classe. Tale attività serve per far familiarizzare gli studenti con gli strumenti di ricerca in vista della tesi nonché con lo specifico genere fotografico.*** • **››››LAVORI D'ESAME RICHIESTI** Modalità di lavoro: A COPPIE • Presentazione in formato digitale delle immagini realizzate durante l'anno accademico. Le foto confluiranno in un PDF che riunirà tutte le esercitazioni svolte. • + lavoro di gruppo su un autore/autrice scelto/a.
	UD 5	**FOTOGRAFIA SU COMMISSIONE** ***Fotografia di architettura: excursus storico-critico e assegnazione lavori*** Modulo svolto da Prof. M. Lisi, assieme al quale effettueremo un'uscita (nel secondo semestre) dedicata alla ripresa di edifici. Contenuti • Modelli storici e contemporanei del linguaggio della fotografia di architettura. • Tecniche di post-produzione digitale per fotocamere non a corpi moduli (raddrizzamenti e trasformazioni prospettiche [Ripasso]). • Ottiche decentrabili • Teste panoramiche • Ripresa a 360° • **Questo modulo (come del resto anche quello di "still-life" e quello di "moda") si arricchisce poi di un'ulteriore specifica: infatti, gli studenti e le studentesse dovranno lavorare in gruppi (numero da definire), selezionare un autore/autrice inerente il genere ed esporlo/a alla classe. Tale attività serve per far familiarizzare gli studenti con gli strumenti di ricerca in vista della tesi nonché con lo specifico genere fotografico.** **››››LAVORI D'ESAME RICHIESTI** • Modalità di lavoro: INDIVIDUALE • Portfolio di almeno 10/12 immagini (da definire), bianco e nero oppure colore, a scelta dello studente. • Presentazione in formato digitale delle immagini realizzate durante l'anno accademico. Le foto confluiranno in un PDF che riunirà tutte le esercitazioni svolte + lavoro di gruppo su un autore/autrice scelto/a.

	UD 6	**TECNICHE AVANZATE DI ELABORAZIONE DELL'IMMAGINE** **PER L'IMMAGINE FISSA** • Post-produzione per il ritocco beauty-glamour: Dodge&Burn Avanzato, Ritocco dei volumi • Color-Checker: uso avanzato per la profilazione della macchina fotografica • Focus stacking • FOTOGRAFIA ALL'INFRAROSSO • **››››LAVORI D'ESAME RICHIESTI** I contenuti di questo modulo sono propedeutici e da utilizzare per il progetto artistico annuale o per quelli richiesti nei moduli dedicati alla fotografia di STILL-LIFE, ARCHITETTURA o MODA.
	UD 7	**TECNICHE AVANZATE DI ELABORAZIONE DELL'IMMAGINE** **PER L'IMMAGINE IN MOVIMENTO** • **Funzioni base** di Adobe® AfterEffects® per la post-produzione dell'immagine fissa (livelli di regolazione ed effetti, livelli luci, livelli videocamera, maschere). Tecniche di simulazione dell'immagine 3D in Adobe® AfterEffects® e Adobe® Photoshop® (layering, mappe di spostamento) e relative animazioni. (info specifiche in dispensa) • *Case studies*: esempi di progetti multimediali • VR / fotografia 360° (per fotografia di ARCHITETTURA) • VR Object (per fotografia di STILL-LIFE) • **››››LAVORI D'ESAME RICHIESTI** I contenuti di questo modulo sono propedeutici e da utilizzare per il progetto artistico annuale o per quelli richiesti nei moduli dedicati alla fotografia di STILL-LIFE, ARCHITETTURA o MODA.
	UD 8	**PROGETTO *EXPOSE*** Questo modulo si prefigge l'obiettivo di aiutare lo studente a promuovere il proprio lavoro, attraverso la gestione di quegli strumenti necessari a tale scopo, come ad esempio siti web, letture portfolio e concorsi e presentazione dei propri lavori. Assieme vedremo le possibilità offerte dai site-builder così come analizzeremo parte del panorama dei festival e delle riviste - cartacee e web - contemporanei, al fine di offrire allo studente la possibilità di affacciarsi concretamente sul panorama fotografico attuale. **››››LAVORI D'ESAME RICHIESTI** I contenuti di questo modulo sono propedeutici e da utilizzare per la promozione della propria attività nell'ambito della professione.

	UD 9	**LABALAB** Il modulo LABALAB si propone come **momento di scambio, interazione e condivisione**, sia dal punto di vista tecnico-pratico, che da quello teorico-critico. Il LABALAB è: • Interventi di esperti/professionisti • Tavole Rotonde di discussione attorno a progetti fotografici, prodotti editoriali ecc.ecc. • Micro-Workshop tematici della durata di una/due lezione/i • **PROGETTO CINEFORUM:** dall'anno accademico 2023-2024 si è scelto di introdurre questa occasione di confronto, credendo che possa essere stimolo proficuo di riflessione. Verrà proiettato in una aula un film (da definire) che sia inerente il tema della fotografia e sarà poi proposta una discussione collettiva che possa stimolare il dibattito, la consapevolezza fotografica e la cultura dell'immagine (anche in movimento) in generale. • Durante l'anno accademico, ci saranno diversi momenti *LABALAB,* occasioni nelle quali mettersi in gioco, esporsi e quindi crescere, per una rinnovata consapevolezza, sotto ogni punto di vista. • **››››LAVORI D'ESAME RICHIESTI** I contenuti di questo modulo sono propedeutici e da utilizzare per la promozione della propria attività nell'ambito della professione.
	UD 10	***PROGETTO TESI*** Questo modulo, consolidato oramai da tempo e quindi inserito quindi come elemento stabile dato il riscontro positivo, si configura come esperienza didattica volta all'acquisizione di competenze relative all'oggetto "tesi", a 360° gradi. Senza per questo sostituirsi al seminario che l'Accademia ha già in programma, "Progetto Tesi" ne costituisce un ideale completamento, nella speranza di poter fornire agli studenti una panoramica ampia e variegata dell'esperienza finale. **››››LAVORI D'ESAME RICHIESTI** I contenuti di questo modulo sono propedeutici e da utilizzare per la redazione della propria tesi scritta.
	UD 11	**LA STAMPA** Con questo modulo verranno presentati agli studenti degli esempi di tecniche di stampa *"fine-art"*, a getto di inchiostro, su differenti supporti. Lo scopo di tale attività è quello di fornire un esempio di tipologie di stampa differenti, al fine di poter permettere a chi deve stampare di avere una panoramica ampia e definita di come sia possibile trasferire su supporto delle immagini. **››››LAVORI D'ESAME RICHIESTI** I contenuti di questo modulo sono propedeutici e da utilizzare per l'eventuale stampa del proprio progetto fotografico a lungo termine.
	UD 12	**LA MICRO-EDITORIA** Questo modulo è dedicato all'esplorazione di esempio di micro-editoria: si introdurrà il concetto e si mostreranno degli esempi in tal senso dalla collezione personale della prof.ssa Vettori. **››››LAVORI D'ESAME RICHIESTI** I contenuti di questo modulo sono propedeutici e da utilizzare per l'eventuale stampa del proprio progetto fotografico a lungo termine.

Bibliografia di riferimento	I docenti forniranno tutte le dispense necessarie durante lo svolgimento del corso. Durante l'anno accademico verrà inoltre fornita una nutrita lista di testi, utili per l'approfondimento delle linguaggio e delle tematiche fotografiche, in vista della stesura della tesi di laurea.

Modalità esame finale	Analisi critica dei **lavori d'esame** realizzati, con eventuale discussione dei temi a essi pertinenti.
	Lo studente dovrà presentare:
	• Progetto a lungo termine:
	  • Versione a stampa del progetto a lungo termine *(output di stampa da concordare con i docenti)*
	  • Versione multimediale (photo-film) del progetto a lungo termine
	  • Proposal del progetto a lungo termine (PDF)
	  • Statement del progetto a lungo termine (PDF)
	  • Moodboard del progetto a lungo termine (PDF)
	• Fotografia su Commissione (still-life, moda/ritratto, architettura)
	  • PDF contenente tutti i lavori fotografici "commissionati" svolti durante l'anno accademico.
	  • Portare a parte anche gli altri 3 PDF dell'analisi critica dell'autore/autrice scelto
	• Analisi Testo critico (di mostra, libro o autore) su PDF

Software/s richiesto/i	ADOBE PHOTOSHOP, ADOBE AFTER EFFECTS
Attrezzatura necessaria o utilizzo di laboratori	Essendo un corso laboratoriale tecnico-pratico, si necessita l'utilizzo della sala di posa.
Incontri o uscite previste.	Il corso prevede un'uscita nell'ambito del modulo dedicato alla fotografia di architettura e alcuni incontri con professionisti, da definire. Le uscite sono **da confermare** e sono: 1– uscita presso il MUSEO MARINO MARINI di Firenze (https://museomarinomarini.it/) 2– USCITA PRESSO MOSTRA FOTOGRAFICA (extra-curricolare, in data da definire e comunque da confermare)

*INDICAZIONE SPECIFICA DELLO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI

NUMERO LEZIONE	DESCRIZIONE PROGRAMMA
1	• Introduzione del corso. • Presentazione programma ed esame di fine corso. • Presentazione Progetto a Lungo Termine. • + Slide “Consapevolezza” e Creatività. • Bonus “CURIOSITÀ” + “PRENDERSI CURA" • Visione Lavori degli Studenti/studentesse.
2	• Slide presentazione modulo STILL-LIFE + Assegnazione compiti e Consegne. • Color checker: spiegazione ed usi. • VR OBJECT: teoria e pratica • HELICON SOFTWARE: teoria e pratica. • Visione Lavori degli Studenti/studentesse.
3	• Workshop Gioiello: ◦ illuminazione led (dall’alto), allestimento con tronchi. Utilizzo di Helicon Software. • Light Painting: ◦ slide teoriche, dimostrazione pratica, ripresa con fiori e LED vari (torce, penna e puntiformi dall’alto). • Visione Lavori degli Studenti/studentesse.
4	Sessione di Scatto Modulo Still-Life con Helicon
5	Sessione di Scatto modulo STILL-LIFE con Tecnica Libera
6	• Esposizione PDF di ricerca teorico-critica a tema di STILL-LIFE. • Metodologia della Progettazione. • Analisi Lavoro di Diana Markosian, con Paola Alessi • Slide Portfolio (n.8)
7	• Esposizione PDF di ricerca teorico-critica a tema di STILL-LIFE. • Analisi Lavoro di *Geert Goiris* • Revisione Still-life • Slide PORTFOLIO (n.15)
8	• Revisione Idea Progetto a Lungo Termine • Intervento TOAST STUDIO (Martina Melchionno&Paola Ressa) - (*da confermare)* • Assignment Testo critico + Moodboard + proposal • Avanzamento Slide Portfolio (n. 30)
9	• Intervento Claudia Gori *(da confermare)* • Introduzione Tema MULTIMEDIA, teoria e visione lavori
10	• Revisione Moodboard + proposal + testo critico • Revisione Progetto Lungo Termine • Slide Portfolio (n. 45)

11	• After Effects: PARTE I. Intro, Timeline, Testo, Videocamera, Luci • Le Liste • Slide Portfolio (n.65) • Assegnazione pianificazione/tabella di marcia progetto a lungo termine
12	• After Effects: PARTE II. Maschere, Layering 3D, Mappa di Spostamento su luminanza, Rendering, Audio. • Esercitazione in aula a tema After Effects
13	• REVISIONE Parte I: Progetto a lungo termine (tabella) Foto + Video • Visione Film (il film/documentario selezione verrà comunicato)
14	• REVISIONE Parte II: Progetto a lungo termine (tabella) + Foto + Video • Visione "Così nun me scordo" + "Attraverso il silenzio" • Dibattito film
15	• Modulo Architettura • Intervento FOTOGRAFIA DELL'ARCHITETTURA • Assegnazione ricerca Architettura
16	• Uscita fotografica presso il MUSEO MARINO MARINI *(da confermare)*
17	• Revisione foto Marino Marini • Micro-editoria: teoria e visione materiale • Posterzine: how to. Laboratorio di creazione di 'zine
18	• REVISIONE PROGETTO A LUNGO TERMINE • Esposizione Ricerca Architettura • Modulo TESI
19	• PROGETTO EXPOSE • Intervento Paola Alessi (da confermare) • Esposizione Ricerca Architettura

20	• Slide Portfolio Claudia Gori *(da confermare)*
	• Modulo Fotografia di MODA:
	  • Cenni storici
	  • Tecniche avanzate di post-produzione
	  • Magazine
	  • Software LUCI (3D set-a-light)
	  • PROVE LUCI
	  • Intervento MATTEO CASTAGNOLI *(da confermare)*
	• Assegnazione Ritratto Ambientato
	• Assegnazione ricerca MODA

21	• REVISIONE PROGETTO A LUNGO TERMINE • Intervento CHINZIA CUCINI *(da confermare)* • Revisione Ritratto Ambientato • Esposizione Ricerca Moda
22	• Stampa: fine-art, teoria + visione esempi • Esposizione Ricerca Moda • Riflettografia all'Infrarosso: teoria e pratica

23	· REVISIONE FINALE
24	· SHOOTING MODA in collaborazione con il Dipartimento di Fashion Design **(2 sale di posa)**

Programma aggiornato nel mese di OTTOBRE 2025
Proff. M. Lisi e G. Vettori

Il *syllabus* del corso, sia in termini di contenuti che di unità didattiche/lezioni e quindi anche di specifico calendario, potrebbe subire variazioni in base alle valutazioni via via decise dai docenti incaricati, i quali, analizzando l'andamento dei gruppi, possono decidere di modificare l'organizzazione interna, al fine di poter garantire la migliore offerta formativa, nel rispetto degli obiettivi didattici.
Eventuali variazioni e riorganizzazioni potrebbero poi eventualmente rendersi necessarie in caso di assenze di entrambi i docenti oppure per via di specifiche caratteristiche del calendario didattico (festività, ponti, silenzio didattico per esami/tesi, vacanze di primavera): ciò sempre per poter offrire la migliore qualità didattica possibile.

I Docenti si impegnano a comunicare per tempo eventuali variazioni, sia alla Segreteria didattica dell'Istituto, che agli studenti e alle studentesse.