DAPL 11 - DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO IN FOTOGRAFIA

Insegnamento	FOTOGRAFIA PER I BENI CULTURALI
Codice settore disciplinare	ABPR31
Docente	PROF.SSA ENRICA QUARANTA
Anno di corso	3° ANNO
Semestre di insegnamento	1° e 2° SEMESTRE
Crediti formativi	6
Propedeuticità	—-
Obiettivi formativi	L'obiettivo del percorso è introdurre gli studenti alla progettazione e alla consapevolezza dei processi di digitalizzazione del patrimonio culturale, illustrandone i processi fondamentali e le principali sfide che i professionisti si trovano ad affrontare nell'impostare e gestire una campagna di digitalizzazione: dalla formazione del team di lavoro alla scelta degli strumenti maggiormente idonei ai propri scopi. Inoltre gli studenti saranno in grado di orientarsi tra le fonti normative rilevanti in materia di copyright, individuare il regime normativo specifico per le diverse tipologie di documenti digitali e le principali questioni relative alla titolarità dei diritti in ambito digitale. Infine gli stessi, saranno in grado di eseguire una Campagna di digitalizzazione a scopo Conservativo, di fruizione e valorizzazione lavorando sui propri Archivi Familiari che sarà anche il loro progetto finale.
Contenuti del corso	• Illustrare le fasi di lavoro preparatorio all'acquisizione digitale del patrimonio culturale. • Descrivere tipologie e modalità di uso dei dispositivi usati nella digitalizzazione. • Esaminare i fondamenti qualitativi dell'immagine digitale. • Presentare le fasi operative del processo di acquisizione digitale. • Illustrare il concetto di metadatazione • Chiarire i metodi di conservazione delle risorse digitali. • Essere capaci di realizzare una campagna di digitalizzazione a scopo conservativo, di fruizione e promozione. • Approfondire i modelli innovativi per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale, con specifico riferimento al patrimonio culturale digitale. • Verranno discussi casi studio passati e presenti dei fotografi e degli artisti che hanno e lavorano con il patrimonio artistico culturale, materiale e immateriale. • Dimostrazioni tecnico-pratico di riproduzione di opere di diversa natura, quali tele, sculture, stampe fotografiche, negativi. Valutando gli aspetti delle diverse tipologie si set necessari a seconda delle esigenze. • Colorimetria e riferimenti metrici e colorimetrici. • Ripresa in RTI

Metodologia didattica	Questo corso è progettato per fornire agli studenti una visione completa del contesto storico e normativo che ha portato alla necessità e alle sfide della digitalizzazione del patrimonio culturale. Nello specifico il corso si struttura in 4 macro aree: **Contestualizzare la fotografia nel patrimonio culturale:** Gli studenti scopriranno come la fotografia è diventata uno strumento fondamentale per la documentazione, lo studio e la divulgazione dei beni culturali. Si analizzeranno i pionieri e gli autori chiave che hanno utilizzato la fotografia per raccontare il patrimonio, dalla documentazione archeologica del XIX secolo alla fotografia d'arte del XX secolo. **Comprendere il ruolo della digitalizzazione:** Si spiegherà perché la digitalizzazione non è una semplice evoluzione della fotografia tradizionale, ma un processo complesso che risponde a esigenze di conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale seguendo le linee guida del PND (Piano Nazionale di Digitalizzazione) redatto dalla Digital Library **Affrontare le sfide professionali:** Gli studenti comprenderanno le principali difficoltà che un professionista incontra, come la **formazione del team**, la **gestione dei flussi di lavoro** e l'identificazione degli **strumenti** più adatti a seconda del tipo di materiale da digitalizzare.. **Introduzione al quadro normativo:** Sarà fornita una panoramica dettagliata delle normative rilevanti, con particolare attenzione alle questioni di **copyright** e **proprietà intellettuale** relative alla riproduzione e all'uso di immagini di beni culturali. La metodologia alterna lezioni teoriche in aula, a lezioni pratiche con esercitazioni in sala posa, ed a lezioni e pratiche in esterno, nei principali luoghi d'arte di Firenze. Agli studenti potrà essere chiesto il contributo, attraverso ricerche personali su temi trattati, e la realizzazione di un progetto fotografico da presentare e discutere in sede di esame. Si prevedono inoltre delle uscita da concordare con gli studenti.

Programma delle lezioni diviso in Unità Didattiche	UD 1	Introduzione al corso; Presentazioni studenti; Assegnazione progetto finale
	UD 2	**La Fotografia come Strumento di Documentazione:** Definizione di Patrimonio Culturale materiale e immateriale; Comprensione della differenza tra fotografia artistica e documentaria. Introduzione ai principi di riproduzione fedele e di come la fotografia possa servire alla conservazione e allo studio dei beni culturali, La Digital Library e il Piano Nazionale di Digitalizzazione. Casi studio per il progetto finale
	UD 3	**Acquisizione digitale: Fasi preliminari** Progettazione di un Progetto di Digitalizzazione: Dalla formazione del team di lavoro alla scelta degli strumenti. Analisi dei flussi di lavoro, delle tempistiche e delle risorse necessarie per un progetto ben strutturato. Casi studio inerenti al progetto finale.
	UD 4	**Storia della Fotografia e dei Beni Culturali:** Analisi del ruolo della fotografia nella documentazione archeologica, museale e architettonica, con un'attenzione particolare ai fotografi pionieri e ai maestri che hanno segnato la storia di questo genere - (Studio Anderson, Alinari, Brogi, a Paolo Monti - LA fontana di Trevi e la Pietà Rondanini, Ugo Mulas, Enrico Cattaneo, Colombo, Pascali_ PARTE 1
	UD 5	**Storia della Fotografia e dei Beni Culturali:** Analisi del ruolo della fotografia nella documentazione archeologica, museale e architettonica, con un'attenzione particolare ai fotografi

		pionieri e ai maestri che hanno segnato la storia di questo genere - (Studio Anderson, Alinari, Brogi, a Paolo Monti - LA fontana di Trevi e la Pietà Rondanini, Ugo Mulas, Enrico Cattaneo, Colombo, Pascali_ PARTE 2 Gli Archivi Partecipati_ Il caso “FORTEPAN”; SGUARDO DA UN PATRIMONIO_ICCD Assegnazione esercitazione ricerca iconografica a tema : IL GIOCO Consegna per UD6
	UD 6	**Tecniche di Scansione e Riproduzione Digitale:** Le diverse metodologie di digitalizzazione per varie tipologie di beni culturali (stampe, negativi, documenti, oggetti 3D). Caratteristiche e dispositivi per l’acquisizione. Verifiche in classe delle ricerche iconografiche Casi studio per Progetto finale. Discussione condivisa sul progetto finale.
	UD 7	**Linguaggio Visivo: EDUCARE AL PATRIMONIO CULTURALE :** I concetti base di **linea, forma, texture, spazio e luce**. Esercizi pratici di osservazione e composizione per sviluppare una visione critica, con l'obiettivo di "vedere" in modo consapevole prima ancora di scattare - Guido Guidi (Tomba Brison di Carlo Scarpa, Basilico - Università La Sapienza, Colosseo, Piranesi. Fontucuberta, Paolo Gioli). Assegnazione ricerca iconografica a tema “ LA DISTANZA”, consegna UD8. Casi studio per Progetto finale. Discussione condivisa sul progetto finale.
	UD 8	**Processi di digitalizzazione: Fasi operative** I riferimenti Colorimetrici, metrici e i corpi illuminanti. La Gestione dei Dati: Introduzione ai formati di file standard (RAW, TIFF, JPEG), ai metadati e all'importanza di un'organizzazione logica e standardizzata dei file digitali per garantire la fruibilità e la conservazione a lungo termine. Verifiche ricerche iconografiche assegnata nella precedente lezione. Casi studio per Progetto finale. Discussione condivisa sul progetto finale.
	UD 9	Nomenclatura e identificazione degli oggetti da digitalizzare. La catalogazione: Dall’archivio fisico all’archivio digitale. Casi studio per Progetto finale. Discussione condivisa sul progetto finale.
	UD 10	**Introduzione al Diritto d'Autore e al Copyright:** Concetti fondamentali e applicazione alle fotografie e ai documenti digitali. Differenza tra diritto d'autore e diritto di proprietà. Casi studio per Progetto finale. Discussione condivisa sul progetto finale. **Regime Normativo dei Beni Culturali:** Analisi delle normative specifiche che regolano la riproduzione e la digitalizzazione dei beni culturali. Questioni relative alla titolarità dei diritti per le diverse tipologie di documenti. **Licenze e Accessibilità:** Introduzione alle licenze **Creative Commons** e ad altri modelli di licenza. Discussione sull'importanza di rendere i dati digitali accessibili, garantendo al contempo la tutela dei diritti.
	UD 11	Riassunto degli argomenti trattati nelle precedenti lezioni; test a risposta multipla di metà semestre.
	UD 12	Verifica ed eventuali correzioni del test. Verifica andamento e sviluppo progetto finale.
	UD 13	**Tecniche di Scansione e Riproduzione Digitale:** Dimostrazione pratica i diversi set di lavoro e Il ciclo di vita degli oggetti digitali. Casi studio inerenti al progetto finale. Assegnazione ricerca iconografica a tema: “LA VICINANZA” da consegnare per UD 14
	UD 14	La riproduzione digitale con tecnica di luce riflessa e luce radente. Dimostrazione ed esercitazione in classe. Elaborazione e archiviazione Casi studio inerenti al progetto finale. Verifica ricerca iconografica a tema: “LA VICINANZA”
	UD 15	Tecniche di riproduzione: La riproduzione digitale con tecnica Gigapixel. Dimostrazione ed esercitazione in classe. Elaborazione ed archiviazione _ PARTE 1 Casi studio inerenti al progetto finale.
	UD 16	Tecniche di riproduzione: La riproduzione digitale con tecnica Gigapixel. Dimostrazione ed esercitazione in classe. Elaborazione ed archiviazione _ PARTE 2 Casi studio inerenti al progetto finale. Revisione
	UD 17	Tecniche di riproduzione: La riproduzione digitale con tecnica Focus Stacking. Dimostrazione ed esercitazione in classe. Elaborazione ed archiviazione PARTE 1 Casi studio inerenti al progetto finale. Verifiche e revisione Progetto finale.

	UD 18	Tecniche di riproduzione: La riproduzione digitale con tecnica Focus Stacking. Dimostrazione ed esercitazione in classe. Elaborazione ed archiviazione PARTE 2 Casi studio inerenti al progetto finale. Verifiche e revisione Progetto finale.
	UD 19	Tecniche di riproduzione: La riproduzione digitale con tecnica RTI. Dimostrazione ed esercitazione in classe. Elaborazione ed archiviazione PARTE 1 Casi studio inerenti al progetto finale. Verifiche e revisione Progetto finale.
	UD 20	Tecniche di riproduzione: La riproduzione digitale con tecnica RTI. Dimostrazione ed esercitazione in classe. Elaborazione ed archiviazione PARTE 2 Casi studio inerenti al progetto finale. Verifiche e revisione Progetto finale.
	UD 21	Simulazione di una committente esterna: Riproduzione di statue. Esercitazione in esterna - Villa la Pietra, NYU.
	UD 22	Sviluppo elaborazione delle fotografie realizzate nella precedente uscita, catalogazione e archiviazione progetto. Una breve introduzione ai documenti di consegna e collaudo. Verifiche e revisione Progetto finale.
	UD 23	Sviluppo e revisione fasi finali progetto finale da portare all'esame
	UD 24	Sviluppo e revisione fasi finali progetto finale da portare all'esame_ Test fine corso.

Bibliografia di riferimento	"Cultura di Polvere" - Joan Fontcuberta Danilo Montanari editore. "Fotografia e patrimonio culturale. Documenti visivi per la valorizzazione dell'arte" - Annalisa Ciliberti Quorum edizione. "Digitalizzare e metadatare un bene culturale" - Roberto Sibilano Quorum edizione. "Parlarsi. La comunicazione perduta" - Eugenio Borgogna Linee guida alla digitalizzazione del Patrimonio Culturale italiano_ Open source online sul sito dell' ICCD-Digital Library
Modalità esame finale	**Ricerca Fotografica e Rielaborazione Autoriale:** Ogni studente sarà impegnato in un progetto di ricerca e creazione personale. Analisi e Selezione dell'Archivio Familiare: Gli studenti scelgono un archivio familiare (stampe, negativi, diapositive) e lo analizzano in profondità. Si discute come un archivio personale possa essere visto come un "micro-patrimonio culturale". Sviluppo del Progetto di Ricerca durante il corso: Gli studenti definiscono un tema di ricerca (es. memoria, identità, storia familiare) e un approccio creativo per rielaborare il materiale d'archivio. La rielaborazione non è solo un processo tecnico, ma un atto creativo e autoriale. Realizzazione dell'Elaborato Fotografico: Utilizzando le competenze acquisite, gli studenti digitalizzano il loro archivio, selezionano le immagini e le ri-elaborano. Il risultato finale può essere un fotolibro, una mostra virtuale; un'installazione multimediale o un video; accompagnato da una relazione che spieghi il processo e le scelte concettuali.
Software/s richiesto/i	Adobe Creative Cloud_ Adobe photoshop; Adobe Lightroom; Adobe Bridge. Color checker camera Calibration (open source) Reelight (open source)

Attrezzatura necessaria o utilizzo di laboratori	Banco da riproduzione; Color Chart Lavagna retro illuminata con CRI di almeno 95 Luci continue led Flash
Incontri o uscite previste.	Sono previste 3 uscite: 1 durante il primo semetre e 2 durante il secondo semestre (da concordare con studenti e segreteria)