DAPL 11 - DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO IN FOTOGRAFIA

Insegnamento	Fotografia 1
Codice settore disciplinare	ABPR31
Docenti	Prof. Alessio Bernacchi – Prof. Damiano Verdiani
Anno di corso	1
Semestre di insegnamento	1° e 2°
Crediti formativi	10
Propedeuticità	FOTOGRAFIA 1 è un esame propedeutico, pertanto deve essere sostenuto nell'anno accademico precedente a quello di FOTOGRAFIA 2
Obiettivi formativi	Fornire allo studente capacità di gestione del processo fotografico analogico, dalla fase di scatto a quella di stampa. Fornire le basi culturali fondamentali per iniziare il proprio percorso progettuale nella fotografia, primo passo per realizzare una produzione personale rilevante e coerente.
Contenuti del corso	Durante le lezioni tecnico/pratiche verrà approfondito l'intero processo fotografico dallo scatto alla stampa per comprendere ogni aspetto della genesi dell'immagine analogica/digitale. Si rivolgerà particolare attenzione al procedimento analogico e alle tecniche di camera oscura. Le lezioni teoriche analizzeranno le principali pratiche della fotografia contemporanea, a partire da fondamentali differenze di poetica, stile e utilizzo del mezzo che alcuni degli autori più importanti degli ultimi anni hanno scelto per i loro progetti. Verrà fornita una grammatica visiva essenziale che servirà agli studenti per diventare fruitori più consapevoli del linguaggio fotografico, e per affinare il proprio sguardo come autori.

Metodologia didattica	La metodologia d'insegnamento utilizzata in questo corso prevede l'alternanza di lezioni teoriche in aula , di lezioni pratiche in camera oscura e di momenti dedicati alla revisione collettiva degli elaborati prodotti dagli studenti. Durante l'anno ci saranno uscite dimostrative e/o esercitazioni volte ad approfondire, attraverso la pratica e l'esperienza diretta, i contenuti portanti della disciplina.

Programma delle lezioni diviso in Unità Didattiche	UD 1	Presentazione del corso, premesse ed obiettivi. Correzione del test d'ingresso. Assegnazione della prima esercitazione (4 immagini che lavorano assieme).
	UD 2	Come le immagini lavorano assieme per comunicare. Soggettività ed oggettività del messaggio visivo. Visione e commento delle immagini prodotte per la prima esercitazione. Assegnazione della seconda esercitazione (Fotografia seriale).
	UD 3	Le caratteristiche ed il comportamento della luce. Principi di formazione dell'immagine. Il foro stenopeico e la lente.
	UD 4	Come costruire un apparecchio a foro stenopeico. Uscita in esterna e realizzazione di immagine ottenuta tramite fotocamera a foro stenopeico.
	UD 5	Revisione e commento dell'esercitazione precedentemente assegnata: La fotografia seriale.
	UD 6	Composizione e caratteristiche delle pellicole, le pellicole in bianco e nero, le pellicole a colori, sensibilità, sensibilità effettiva, dimensione della grana, potere risolvente e definizione.
	UD 7	Assegnazione di esercitazione da svolgere durante le ore di lezione. Realizzazione delle immagini che compongono il progetto. Tema: il quartiere
	UD 8	Lo sviluppo della pellicola: considerazioni generali, la chimica dello sviluppo, componenti e loro caratteristiche, metodo di sviluppo, il rapporto tempo/temperatura, bagno d'arresto, fissaggio, coadiuvanti di lavaggio, asciugatura del negativo, sviluppo delle pellicole piane e delle lastre, valutazione del negativo.
	UD 9	Assegnazione dell'esercizio sul tema della rappresentazione del tempo. Visione di progetti di autori inerenti al tema.
	UD 10	Attrezzatura e Materiali per la Camera Oscura. Disposizione della camera oscura, materiali di uso generale, materiali per lo sviluppo del negativo, la tank, materiali per la stampa e l'ingrandimento, l'ingranditore e i prodotti chimici.
	UD 11	Revisione collettiva e commento delle immagini prodotte dagli studenti per l'esercitazione sulla rappresentazione del tempo.
	UD 12	Procedimento di Stampa prima parte: La carta fotografica, carte sensibili politenate, baritate, carta sensibile graduata, carta sensibile multigrade e filtri, liquidi di sviluppo per carte sensibili e loro diluizione, stampa per contatto. Attività pratica in camera oscura.
	UD 13	Procedimento di Stampa seconda parte: l'ingranditore, stampa per ingrandimento, rapporto diaframma/tempo/distanza della fonte luminosa, realizzazione di un provino scalare, valutazione del provino, stampa, sviluppo, arresto, fissaggio, lavaggio, asciugatura. Attività pratica in camera oscura.
	UD 14	Assegnazione dei temi da svolgere per l'esame finale. Visione di progetti di autori contemporanei con particolare attenzione rivolta all'analisi sulla ricerca e sulle modalità operative. Lavoro pratico in camera oscura.
	UD 15	Controllo del Contrasto con il sistema di filtratura Multigrade: il materiale negativo, i filtri, l'illuminazione, l'esposizione, lo sviluppo, la gradazione della carta, la multiesposizione, la mascheratura. Visione di progetti di autori contemporanei con particolare attenzione rivolta all'analisi sulla ricerca e sulle modalità operative.
	UD 16	La mascheratura e la bruciatura: stampa di lavoro, individuazione delle aree da mascherare o bruciare, modalità operative ed esempio pratico svolto in camera oscura. Visione di progetti di autori contemporanei con particolare attenzione rivolta all'analisi sulla ricerca e sulle modalità

		operative.
	UD 17	Prima revisione collettiva in aula del primo tema d'esame. Consegna della parte di ricerca e delle prime immagini realizzate. Attività pratica in camera oscura.
	UD 18	L'iter del progetto fotografico: assegnazione di un tema, l'idea del progetto, sviluppo dell'idea, mappe mentali e ricerca dei riferimenti, realizzazione degli scatti, editing, la scelta delle foto. Visione di progetti di autori contemporanei con particolare attenzione rivolta all'analisi sulla ricerca e sulle modalità operative.
	UD 19	Prima revisione collettiva in aula del secondo tema d'esame. Consegna della parte di ricerca e delle prime immagini realizzate. Attività pratica in camera oscura.
	UD 20	Tecnica di stampa Split Grade con multiesposizione utilizzando il doppio filtro contrasto. Parte teorica i aula e dimostrazione pratica in camera oscura.
	UD 21	Seconda revisione collettiva in aula del primo tema d'esame. Presentazione del corpo di immagini tra le quali eseguire l'editing finale e ipotesi di realizzazione finale del progetto.
	UD 22	Presentazione delle varie modalità di stampa e presentazione del progetto finito. Attività pratica in camera oscura.
	UD 23	Seconda revisione collettiva in aula del secondo tema d'esame. Presentazione del corpo di immagini tra le quali eseguire l'editing finale e ipotesi di realizzazione finale del progetto.
	UD 24	Consegna definitiva del primo progetto d'esame e revisione collettiva dello stato di avanzamento dell'atro progetto. Attività pratica in camera oscura.

Bibliografia di riferimento	Testi Teorici: • SHORE Stephen; **Lezione di Fotografia - La natura delle fotografie**, Phaidon, 2010 • VACCARI Franco; **Fotografia e inconscio tecnologico**, Einaudi, 2011 • SONTAG Susan; **Sulla Fotografia - Realtà e immagine nella nostra società**, Einaudi, 2004 • BARTHES Roland; **La camera chiara - Nota sulla fotografia**, Einaudi, 2003 • ADAMS Robert; **La bellezza in Fotografia**, Bollati Boringhieri, 2012 Manuali Tecnici: • LANGFORD Michael, **Nuovo trattato di fotografia avanzata**, Il Castello, Milano, 2012 • ADAMS Ansel; **Il negativo**, Zanichelli, Bologna, 1987 • ADAMS Ansel; **La stampa**, Zanichelli, Bologna, 1988 • ARBORIO MELLA Federico; **Sulla strada della fotografia**, Feltrinelli, Milano, 1976 • CELENTANO Fabrizio; **I materiali fotografici in bianco e nero**, Il Castello, Milano, 1982 • FEININGER Andreas; **Il libro della fotografia**, Garzanti Editore, 1961 • ZANNIER Italo; **La pratica della fotografia**, Laterza, Bari, 1984 • ZANNIER Italo; **Conoscere la fotografia**, Il Castello, Milano, 1978 • ZANNIER Italo; **Storia e tecnica della fotografia**, Laterza, Bari, 1982
Modalità esame finale	Per il superamento dell'esame, ogni studente dovrà presentare, in sede d'esame, dopo preventiva revisione col docente, N° 2 Progetti Fotografici che verranno assegnati durante l'anno all'interno del corso. Dal punto di vista tecnico: almeno uno dei due temi proposti dovrà essere eseguito con fotografia analogica bianconero curando lo sviluppo della pellicola e la realizzazione delle stampe in camera oscura. Gli studenti dovranno prepararsi per la discussione orale in sede di esame su almeno 2 testi teorici scelti tra quelli proposti.
Software/s richiesto/i	Photoshop, Lightroom

Attrezzatura necessaria o utilizzo di laboratori	Le lezioni sono teorico/laboratoriali, si richiede pertanto l'utilizzo della Camera Oscura. La camera oscura sarà approntata con le attrezzature e i prodotti chimici necessari; agli studenti è richiesta la dotazione di macchina fotografica (digitale e analogica) e dei materiali consumabili (pellicola e carta fotografica).
Incontri o uscite previste.	Sono previste uscite fuori dalla sede accademica per esercitazioni estemporanee di gruppo o per dimostrazioni pratiche col docente.