DAPL 11 - DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO IN FOTOGRAFIA

Insegnamento	FOTOGRAFIA 2
Codice settore disciplinare	ABPR31
Docenti	PROF. ALESSIO BERNACCHI – PROF. RICCARDO SVELTO
Anno di corso	2
Semestre di insegnamento	1° e 2°
Crediti formativi	10
Propedeuticità	Per sostenere l'esame di FOTOGRAFIA 2, è necessario aver sostenuto l'esame di FOTOGRAFIA 1 nell'anno accademico precedente. FOTOGRAFIA 2 è un esame propedeutico, pertanto deve essere sostenuto nell'anno accademico precedente a quello di FOTOGRAFIA 3
Obiettivi formativi	Questo corso intende essere un percorso verso una pratica fotografica consapevole, vuole essere l'input verso una progettualità a lungo termine che ci permetta di narrare e comunicare attraverso le immagini. Cercheremo di porre le basi per raccontare attraverso un progetto fotografico. Tutto questo presuppone inizialmente un percorso mentale che solo dopo diventerà fotografico, dunque un progetto.
Contenuti del corso	Ci concentreremo sulla preparazione, definizione e realizzazione di progetti specifici legati alla fotografia in considerazione sia degli aspetti tecnici che di quelli interpretativi. Verranno affrontate tutte le possibili opzioni, sia in forma teorica che con esempi pratici ed esercitazioni per gli aspetti che richiedono approfondimenti. Il corso affronterà, contestualmente, anche i principali aspetti tecnici della fotografia analogica e digitale. L'obiettivo è di arrivare ad un consapevole utilizzo espressivo della macchina fotografica e dei materiali sensibili sia in bianco e nero che a colori. 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 faremo uscite dimostrative e/o esercitazioni volte ad approfondire, attraverso la pratica e l'esperienza diretta, i contenuti portanti della disciplina. Le esercitazioni periodiche verranno precisate durante il corso delle lezioni. Eseguite a scadenze determinate, le esercitazioni andranno effettuate e revisionate di volta in volta in aula; la valutazione positiva delle esercitazioni è propedeutica all'accesso alla fase finale dell'esame. Il tema per il progetto personale dovrà essere concordato con i docenti entro la fine del primo semestre e tratterà aspetti e tematiche relative alle varie forme della comunicazione approfondite nel corso. Tutti gli elaborati saranno presentati il giorno dell'esame stampati su supporto cartaceo, unitamente ad un supporto digitale contenente l'intero lavoro.

Programma delle lezioni diviso in Unità Didattiche	UD 1	Presentazione del corso, premesse ed obiettivi. Assegnazione della prima esercitazione.
	UD 2	Revisione collettiva in aula della prima esercitazione. Attività pratica in camera oscura.
	UD 3	Lo sviluppo della pellicola a colori con processo C41. Considerazioni generali, la chimica dello sviluppo, componenti e loro caratteristiche, metodo di sviluppo. Attività pratica in camera oscura.
	UD 4	Uscita pratica con realizzazione di immagini su pellicola negativa a colori e uso di banco ottico grande formato. Attività pratica in camera oscura.
	UD 5	Scansione della pellicola negativa a colori con scanner piano. Configurazione ottimale del software SilverFast.
	UD 6	L'idea del progetto: Analisi del lavoro di alcuni tra i più rappresentativi autori, saranno esaminate le varie modalità espressive narrative e tecniche utilizzate dalla fotografia contemporanea.
	UD 7	Sviluppo dell'idea: Idea - ricerca - progetto - ripresa - editing - sequenza: questa è la "filiera"
	UD 8	Revisione collettiva in aula sul primo stato di avanzamento del progetto personale per l'esame finale. Analisi delle varie proposte e della ricerca eseguita.
	UD 9	Le Poetiche e gli Stili: L'intimità, La storia / le storie, la fotografia documentaria, L'impassibilità, il quotidiano / il già visto, La messa in scena
	UD 10	Controllo del Contrasto: Il materiale negativo, i filtri, l'illuminazione, l'esposizione, lo sviluppo, la gradazione della carta, la multiesposizione, la mascheratura. Attività pratica in camera oscura.
	UD 11	La sensitometria, la curva caratteristica, densità del negativo e toni di stampa, uso di un tono di riferimento diverso dal grigio medio, scarto di brillanza sul soggetto e relazione sull'esposizione, soggetti a basso e ad alto potere di riflessione, sistema zonale, previsualizzazione.
	UD 12	Seconda revisione collettiva in aula sullo stato di avanzamento del progetto personale per l'esame finale. Presentazione del corpo di immagini realizzate e analisi del materiale mancante per la realizzazione dell'idea.
	UD 13	Uscita pratica con realizzazione da parte degli studenti di immagini di ritratto utilizzando il banco ottico e la pellicola di grande formato. Rientro in camera oscura e sviluppo delle immagini realizzate.
	UD 14	Antiche Tecniche di Stampa: Studio dei supporti; legno, vetro, ceramica, tessuti, carta, studio del collaggio: collaggio per dominanti di colore, collaggio neutro, studio delle emulsioni, preparazione delle emulsioni e loro caratteristiche, la carta salata, la gomma bicromata, il bromolio, la cianotipia, la stampa bruna Van Dyck, il carbone, tecniche miste.

	UD 15	Realizzazione di stampe con la tecnica della Cianotipia. Preparazione del negativo e del supporto, esposizione con luce artificiale o solare, sviluppo e fissaggio in acqua, tecniche creative.
	UD 16	Che cos'è un photobook e perché si differenzia da una semplice raccolta. L'editing: la scelta delle immagini. La sequenza: come mettere in relazione le immagini tra di loro.
	UD 17	Esercitazione estemporanea da eseguire in esterna nell'arco della lezione.
	UD 18	Tecnica di inversione della pellicola bianconero negativa in fase di sviluppo. Spiegazione del materiale necessario e della procedura. Esecuzione di scatti su pellicola medio formato ed inversione realizzata in camera oscura.
	UD 19	Modalità di editing: pensiero autoriale e prima selezione. Livelli narrativi e seconda selezione
	UD 20	Terza revisione collettiva in aula sullo stato di avanzamento del progetto personale per l'esame finale. Analisi del corpo di immagini realizzate e prime proposte di editing e di sequenza.
	UD 21	Esercitazione pratica in aula con foto prese da banche di immagini sul web; Costruire una sequenza di livelli narrativi e immagini. Ultimare la sequenza.
	UD 22	Il Dummy: funzioni e obiettivi, creazione di un primo prototipo cartaceo, realizzazione del prototipo digitale. Attività pratica in aula.
	UD 23	Revisione finale del progetto di esame e punto della situazione sullo stato di avanzamento. Attività pratica in camera oscura.

Bibliografia di riferimento	Testi Teorici: • BORDINI Silvia; **Photobook: L'immagine di un'immagine**, Postmedia Books, 2020 • LEPETIT-CASTEL Gildas; **Concevoir son livre de photographie**, Eyrolles, 2018 • LEPETIT-CASTEL Gildas; **L'inspiration en photographie**, Eyrolles, 2020 • SOTH Alec; **Conversazioni intorno a un tavolo**, Contrasto, 2013 • CAMPANY David; **Sulle Fotografie**, Einaudi, 2020 • WOLF Sasha; **PhotoWork: Forty Photographers on Process and Practice**, Aperture, 2019 • BERTOLUCCI L. , **Il photo editing. Scegliere le immagini nel racconto fotografico**, Emuse, 2020 Manuali Tecnici: • ADAMS Ansel; **Il negativo**, Zanichelli, Bologna, 1987 • BOLOGNESI Giampaolo; **Alta scuola del bianco e nero**, Editrice Progresso, Milano, 1993 • BOLOGNESI Giampaolo; **Antiche tecniche**, Editrice Progresso, Milano, 1994 • LA DUCA Angelo; **Introduzione al sistema zonale**, Nuova Arnica Editrice • TOMESANI Roberto; **Bianco e nero, tecnica di camera oscura**, Editrice Progresso, Milano, 1992
Modalità esame finale	Analisi critica dei lavori d'esame realizzati, con eventuale discussione dei temi teorici a essi pertinenti. Ai fini dell'esame l'allievo è tenuto a frequentare le lezioni e a produrre 2 elaborati: - un progetto personale a lungo termine presentato in forma da stabilire con i docenti - un portfolio che raccolga i propri lavori svolti per le esercitazioni assegnate dai docenti nel corso delle lezioni
Software/s richiesto/i	Photoshop, Lightroom, InDesign

Attrezzatura necessaria o utilizzo di laboratori	Le lezioni sono teoriche - teorico/laboratoriali, si richiede pertanto l'utilizzo della Camera Oscura
Incontri o uscite previste.	Sono previste uscite fuori dalla sede accademica per esercitazioni estemporanee di gruppo o per dimostrazioni pratiche col docente.