

FOTOGRAFIA

Programma corso 800 ore

ROMA

TEORIA FOTOGRAFICA

di Paolo Sasso

ABSTRACT CORSO

Durante il corso di tecnica verranno affrontati tutti gli argomenti utili a fornire una conoscenza ampia e articolata del mezzo fotografico nei suoi vari aspetti. Pur senza trascurare gli aspetti teorici indispensabili, la didattica è fondata principalmente sull'aspetto pratico, tramite esercitazioni da svolgersi in sede e dagli allievi per conto proprio. Oltre alla tecnica di ripresa, è affidato ampio spazio agli elementi grafici e compositivi dell'immagine, e agli schemi di illuminazione in studio.

OBIETTIVI DELLA DIDATTICA

Verrà offerta una formazione interdisciplinare, cioè utile a preparare l'allievo sul piano tecnico sia per quanto riguarda le altre materie presenti nel Master, sia per tutte le altre possibili competenze richieste dal mondo della fotografia professionale.

MACRO TEMI AFFRONTATI

Come regolare la luce al momento dello scatto.

I dispositivi tecnologici interdipendenti che regolano il passaggio e la quantità di luce dall'obiettivo al supporto sensibile.

L'esposizione, la gamma di luminanza e la gamma dinamica.

Valutare le alte, medie e basse luci al momento della ripresa, tenendo conto della capacità del sensore di registrarle correttamente, e saper valutare un istogramma. Il concetto di grigio medio come standard esposimetrico, la misurazione della luce riflessa e incidente, le varie modalità di lavoro degli esposimetri incorporati.

La luce e il colore.

Lo spettro visibile, trasmissione riflessione e assorbimento della radiazione elettromagnetica. Sintesi di formazione del colore, additiva/RGB e sottrattiva/CMY, relativa complementarietà. Le dominanti cromatiche relative alle sorgenti di illuminazione e il bilanciamento del bianco. La sensibilità spettrale dei dispositivi fotografici.

Gli obiettivi: caratteristiche d'uso, peculiarità ottiche e tecnologiche.

Dall'obiettivo normale, al grandangolare e al teleobiettivo: angolo di campo esa dei piani prospettici. La messa a fuoco manuale e i sistemi autofocus. Caratteristiche delle lenti, le varie tipologie e la correzione dei difetti ottici. La macro fotografia.

L'inquadratura

Come gestire la profondità di campo tramite l'ottica utilizzata, la distanza e l'apertura del diaframma. Organizzazione grafica dell'inquadratura: linee, forme, pesi grafici, sequenzialità nella collocazione degli elementi inquadrati, l'utilizzo creativo del mosso e delle sfocate.

Il Flash

Cos'è, come funzionano e come si regolano i flash portatili e quelli da studio, i numeri guida e la regolazione del fascio luminoso.

Lo studio fotografico

Cos'è un set fotografico, come si organizza e quali sono gli strumenti e accessori illuminotecnici. Allestimento degli schemi di illuminazione, quali e per quale risultato da ottenere.

FOTOGRAFIA PUBBLICITARIA ADVERTISING

di Paolo Cenciarelli

ABSTRACT CORSO

"Si possono conoscere i ideali di una nazione attraverso la sua pubblicità" - Norman Douglas

Il sistema fotografia nel contesto pubblicità, il sistema pubblicità nel contesto sociale. Dall'uomo ai media.

OBIETTIVI DELLA DIDATTICA

Il corso di fotografia pubblicitaria, advertising, intende guidare lo studente non solo nella realizzazione di immagini fotografiche per le call to action, ma anche nell'analisi del linguaggio fotografico pubblicitario contemporaneo. Dalle call to action alle reason to believe, passando per il marketing visivo, lo studente avrà uno sguardo panoramico, quanto attento, sui ruoli che influenzano il marketing e su come l'immagine sia oggi linguaggio fondamentale per la comunicazione, non solo dei brand, ma della società.

MACRO TEMI AFFRONTATI

- Il linguaggio: spazio, tempo, ruolo
- . Sistemi e contesti
- . Marketing, reasons to believe e call to action
- . I media ed il medium
- . Abstract, layout e references
- . I ruoli nell'universo professionale della pubblicità
- . Il fotografo pubblicitario

VISITING PROFESSORS

Professionisti dell'adv: copywriter, artdirectors, producers

BIBLIOGRAFIA

Sulla Fotografia. Realtà e immagine nella nostra società.
Susan Sontag, 2004, Piccola Biblioteca Einaudi

FOTOGRAFIA MODA

di Roberta Krasnig

ABSTRACT CORSO

I Focus delle lezioni di Roberta Krasnig sono il Ritratto e la Moda, due aspetti collegati ma con grandi peculiarità e differenziazioni.

OBIETTIVI DELLA DIDATTICA

Il primo anno ci si soffermerà più sul Ritratto e, una volta sperimentato e presa dimestichezza con gli scatti posati, si passerà, nell'anno successivo ad approfondire il mondo dell'editoriale di moda, il Beauty, delle campagne social, grazie all'intervento di Erica Fava e altri professionisti coordinati dalla docente.

MACRO TEMI AFFRONTATI

PRIMO ANNO

- Storia della Fotografia: focus sui movimenti artistici e culturali e sulle correnti che hanno cambiato e stanno cambiando, il linguaggio fotografico. Dagli esordi della fotografia al presente.
- Studio di autori, classici e tendenze attuali.
- Il mercato fotografico nelle sue diverse sfaccettature e, con un glossario specifico, le diverse figure del sistema moda e le possibilità per un neo fotografo nel mercato di oggi.
- Portfolio: ricerca personale e moodboards per i clienti.

SECONDO ANNO

- Esercitazioni guidate: gli alunni realizzeranno, editeranno e impagineranno i lavori di Portraits, sotto la supervisione dell'insegnante.

CONTENTS CREATOR

di Sara Lecci

CORSO

Lezione 1: Il ruolo del Social Content Creator. Chi è, cosa fa, quali sono e come utilizzare gli "strumenti" di lavoro per avere un profilo social funzionante.

Lezione 2: Analizzare profili social e creare la comunicazione per diversi brand con diversi Target

Lezione 3: Instagram e l'importanza del Personal Branding.

BEAUTY SHOOT

di Manuel Tarquini

CORSO

Lezione 1: teoria settore del beauty cosmetico, creazione moodboard, ricerca del team e artisti attuali di riferimento

Lezione 2: pratica sulla gestione delle luci nel beauty, direzione creativa, fase di scatto e lavoro in team

Lezione 3: pratica sulla post produzione e gestione del flusso di lavoro, revisione a fine giornata

MODA

di Erica Fava

ABSTRACT CORSO

L'editoriale come espressione della creatività del fotografo di moda

OBIETTIVI DELLA DIDATTICA

Imparare a gestire una produzione fotografica, dalla pre-produzione, passando per la fase di scatto e arrivando alla post-produzione, tramite la realizzazione di un editoriale.

MACRO TEMI AFFRONTATI

- Fotografia di moda
- Editoriali
- Team
- Magazine
- Mood e Pre-produzione
- Luci e location
- Editing
- Post produzione
- Layout
- Ricerca personale
- Promozione

BIBLIOGRAFIA

- *L'immagine del desiderio, fotografia di moda tra arte e comunicazione* / Federica Muzzarelli
- *Obiettivo Moda, incursioni nella fotografia di moda contemporanea* / Federica Muzzarelli
- *The fashion image, planning and producing fashion photographs and film* / Thomas Werner
- *Nelle ombre di un sogno, storia e idee della fotografia di moda* / Claudio Marra

DIGITAL POST PRODUCTION AND RETOUCH

di Pierluigi Amato

ABSTRACT CORSO

Dalla camera oscura, oggi, la camera chiara. Come la luce, oggi accesa, del digitale segue il percorso materico della luce tutta. Non dei tasti e dei pulsanti, ma dei metodi, per un linguaggio in evoluzione, in continua ricerca di futuribili rivoluzioni.

OBIETTIVI DELLA DIDATTICA

Il corso inizierà con il trasmettere agli studenti le tecniche di post produzione utilizzate nel tempo, partendo dalla post produzione analogica in camera oscura fino ad arrivare all'era digitale, alla camera chiara ed alla sua evoluzione. In secundis, con un'alternanza tra lezioni teoriche e pratiche sul software Adobe Photoshop, il percorso didattico fornirà le conoscenze delle tecniche e dei metodi di post produzione e ritocco contemporanei e le capacità di gestione dei file dal punto di vista della post produzione, arrivando ad avere il controllo sulle immagini sia personali che commissionare. Verrà analizzata la post produzione non solo nella forma di lavorazione digital-retouch, ma anche come linguaggio al servizio della ripresa.

MACRO TEMI AFFRONTATI

Dalla pellicola al sensore digitale

Composizione fisica delle pellicole fotografiche, il sensore digitale, caratteristiche tecniche, le differenze tra pellicola analogica e sensore digitale la gamma dinamica, lo spazio colore, formazione del colore.

Dalla camera oscura alla camera chiara

La post produzione in camera oscura, l'ingranditore, l'evoluzione della post nel passaggio al digitale.

Istogramma e analisi file

Analisi matematica dei files, l'istogramma, distribuzione della luce, analisi colore, temperatura colore e bilanciamento del bianco.

Camera Raw

Studio del software, gli strumenti, le palette di lavorazione, lo sviluppo del negativo digitale e la sua lavorazione.

Da camera Raw a Photoshop

Sviluppo del negativo digitale, preparazione files per la lavorazione in photoshop.

Photoshop

Sistema zonale

Livelli di regolazione, cosa fanno e come utilizzarli, il sistema zonale, applicazione delle maschere digitali, impilaggio files.

Compositing

Compositing, CGI, galleria filtri e filtri avanzati, le lampade di fusione.

Dal monitor alla carta stampata

Gli inchiostri, la stampa digitale, le differenze tra gli spazi colore, lavorazione files per la stampa.

VISUAL STORYTELLING

di Pamela Piscicelli

ABSTRACT CORSO

"Un uomo è sempre un narratore di storie" - J.P. Sartre

Nella democratizzazione dell'era digitale in cui tutti possono proporsi come narratori visivi il corso muove dall'intento di formare buoni narratori. Diventa pertanto imprescindibile, oltre alla conoscenza degli strumenti, la capacità di individuare e modulare la specificità del proprio sguardo rispetto all'incontro con qualsiasi linguaggio fotografico, dalla moda alla ricerca personale, dal ritratto al reportage.

OBIETTIVI DELLA DIDATTICA

L'analisi del lavoro di grandi autori contemporanei, l'esplorazione trasversale delle arti visive e l'assegnazione di esercizi individuali e di gruppo, saranno la base per un mutuo scambio e una riflessione profonda sull'organizzazione e lo sviluppo del proprio potenziale creativo.

Saranno inoltre forniti i mezzi per la realizzazione di un racconto fotografico complesso capace di mescolare e sintetizzare tecniche proprie della narrazione e tecniche visive: cinema, illustrazione, televisione, fotografia e nuovi media saranno destrutturati per giungere alla ricomposizione di un nuovo e personale universo narrativo.

MACRO TEMI AFFRONTATI

CREATIVI SI DIVENTA

- Riflessione sulla creatività a partire da saggi e percorsi autoriali
- Analisi e comprensione del linguaggio visivo
- Scoperta e articolazione della propria specifica modalità di espressione visiva

TUTTO (O QUASI) È STORYTELLING

- Definizione di storytelling dai cicli di affreschi a Instagram
- Analisi e apprendimento della combinazione tra tecniche di narrazione e tecniche visive ai fini dell'efficacia del racconto
- Realizzazione di un progetto personale di visual storytelling

L' EDITING QUESTO SCONOSCIUTO

- Analisi delle variazioni di significato prodotte sulla singola immagine dal contesto e dalla sequenza
- Non simultaneità del tagliare (to cut) e dell'editare (to edit) e la costruzione dei possibili significati
- Forma e il contenuto
- Creatività dell'editing

VISITING PROFESSOR

Stephanie Gengotti. Laureata come interprete in inglese e francese, si diploma in fotogiornalismo alla Scuola Romana di Fotografia, dove segue anche un master di moda e ritratto. Collabora con testate italiane e mondiali, quali l'Espresso, Stern, The New York Times, Yo Dona, El Mundo. Nel 2010, con il progetto 'Along The River', vince il premio FNAC. Attualmente è rappresentata da l'Agence Myop in Francia. Le sue opere sono state esposte in gallerie e festival italiani ed internazionali.

RVM Hub. Una realtà nata con la volontà di aggregare servizi, esperienze e competenze differenti che operano nel mondo dell'editoria fotografica, della fotografia e della comunicazione. Interverranno Agnese Porto e Giammaria De Gasperis.

BIBLIOGRAFIA

- Rosalind Krauss, *Teoria e storia della fotografia* (1990). Bruno Mondadori, Milano, 1996 [raccolta di saggi critici su argomenti di storia delle arti f.]
- Italo Zannier, *L'occhio della fotografia* (1988). Nuova Italia Scientifica, Roma, 2003 [storia di taglio tematico e biografico con approfondimenti sui gruppi e le tendenze]
- Augusto Pieroni, *Leggere la fotografia*. EdUP, Roma (2°ed. 2006)
- Augusto Pieroni *Portfolio. Costruzione e lettura delle sequenze fotografiche*. Postcart, (2015)
- Adams R., *La bellezza in fotografia*. Bollati Boringhieri, Milano, 2012
- Roland Barthes, *La camera chiara*. Einaudi, Torino, 1980
- Bazin A. *Che cos'è il cinema* (1945). Garzanti, Milano, 1962
- Walter Benjamin, *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica* (1936). Einaudi, Torino, 1989
- Chéroux C., *L'errore fotografico*. Einaudi, Torino, 2009
- Francesco Faeta, *Strategie dell'occhio – Saggi di etnografia visiva* (1995). Franco Angeli, Roma, 2003
- Susan Sontag, *Sulla fotografia* (1977). Einaudi, Torino, 1992
- Semprini A., *Lo sguardo semiotico. Pubblicità, stampa, radio*. (1990). Angeli, Milano
- Truffaut F., *Il cinema secondo Hitchcock* (1977). Il Saggiatore, Milano
- Bruno Munari, *Fantasia*. Laterza (1977)
- David Campany, *Così presente, così invisibile*. Contrasto (2018)
- David Campany, *Photography and cinema. Exposures* (2007)
- Riccardo Falcinelli. *Cromorama. Come il colore ha cambiato il nostro sguardo*. Einaudi, (2017)
- John Berger. *Questione di sguardi. Sette inviti al vedere fra storia dell'arte e quotidianità*. Il Saggiatore (2015)

FILMOGRAFIA

- *Alla ricerca di Vivian Maier*. Feltrinelli (2014)
- *David Lynch. The Art Life*. Feltrinelli (2017)
- *Duane Michals. The man who invented himself*. Di Camille Guichard. (2013)

STORYTELLING

di Maurizio Cogliando

ABSTRACT CORSO

Il corso affronta la fotografia come mezzo di ricerca personale, espressione del proprio pensiero sulla realtà. Gli studenti saranno guidati ad assumere una nuova consapevolezza delle risorse e delle possibilità interpretative della narrazione fotografica, forme specifiche che consentiranno di tradurre in immagine le impressioni e gli stati d'animo della realtà.

Ogni studente avrà l'opportunità di sperimentare e trovare il Format Creativo più consono alla propria personalità, rispettando l'inclinazione personale di ognuno.

Gli studenti fotograferanno indipendentemente. Nel corso delle lezioni si avrà la possibilità di verificare gli obiettivi della propria ricerca.

OBIETTIVI DELLA DIDATTICA

- Capacità di analisi delle risorse a disposizione.
- Capacità di individuare temi e storie nella propria sfera privata, culturale e sociale.
- Capacità di individuare gli elementi narrativi che compongono la storia.
- Capacità di tradurre gli elementi individuati in immagini.
- Capacità di sviluppo della storia.
- Capacità di editing del materiale realizzato.
- Capacità di divulgazione del progetto terminato.

MACRO TEMI AFFRONTATI

Ricerca personale

La fotografia come mezzo di ricerca personale. Esprimere il proprio pensiero sulla realtà attraverso l'immagine fotografica.

Narrativa

L'importanza e la necessità del racconto. Analisi di quegli autori capaci di narrare tematiche universali attraverso storie quotidiane e intime.

Struttura del progetto e geografia del pensiero

Realizzazione di mappe mentali che ci permettono di identificare gli elementi fondamentali per lavorare al progetto scelto.

Percezione dell'immagine

Come porsi di fronte alla tematica. Analisi del punto di vista da adottare e delle diverse possibilità che la struttura compositiva può offrire.

Lessico dell'immagine

Definizione dei vari formati visivi a disposizione e delle modalità di utilizzo degli stessi sia singolarmente sia in correlazione tra loro.

Editing

L'importanza della scelta. Selezionare le immagini per valorizzare e mostrare il progetto realizzato.

Divulgazione del progetto

Fruibilità e visibilità. Analisi degli strumenti contemporanei di divulgazione a disposizione.

BIBLIOGRAFIA

- *Il Silenzio è cosa viva* – Chandra Livia - Candiani Einaudi
- *L'errore Fotografico. Una breve storia* - Clément Chéroux - Einaudi
- *Capire una fotografia* - John Berger - Contrasto
- *Lezioni di Fotografia* - Luigi Ghirri - Quodlibet

AUTORI DI CUI VERRANNO CONSULTATI I LIBRI

Michael Ackerman - Nobuyoshi Araki - Diane Arbus - Morten Andersen - Brassai - Mario Cresci - Antoine D'Agata - Luc Delahaye - Raymon Depardon - Robert Frank - Jessica Dimmock - Mike Disfarmer - Jason Fulford and Tamara Shopsin - Mario Giacomelli - Paolo Gioli - Nan Goldin - Jim Goldberg - Paul Graham - Stanley Greene - Takashi Homma - Rinko Kawauchi - Erik Kessels - Paul Kranzler - Rikard Laving - Robert Mapplethorpe - Ralph Eugene Meatyard - Boris Michajlov - Ugo Mulas - Anders Patersen - Eugene Richards - Doug Rickard - Jacob Aue Sobol - Alec Soth - Jeff Wall - Michael Wolf

FILM

- *Un'ora sola ti vorrei* - Alina Marazzi

WEDDING

di Giuseppe Petix

MACRO TEMI AFFRONTATI

INTRODUZIONE AL MONDO DELLA FOTOGRAFIA DI MATRIMONIO

- Autori contemporanei e storici della professione
- Realizzazione di un servizio di “Engaging/Elopment”

VISIONE DI SERVIZI FOTOGRAFICI DI MATRIMONIO

- Selezione, editing, costruzione album, analisi dei lavori svolti ed esercitazione

APPROCCIO COMMERCIALE

- Gestione aziendale, Gestione cliente, Analisi esercizio

STILL LIFE & FOOD PHOTOGRAPHY

di Giovanna Di Lisciandro

ABSTRACT CORSO

Il corso affronta la food photography come gesto finale di un percorso narrativo capace di evocare luoghi, profumi, sapori, autori. Gli studenti sono guidati, attraverso l'apprendimento delle tecniche di base dello still life, alla gestione della luce flash, continua e naturale, allo styling fotografico, alla valorizzazione del piatto e della sua storia.

Ogni studente ha la possibilità di scattare in autonomia, di partecipare a contest e creare un portfolio che permette l'inserimento nel mondo del lavoro.

A fine corso, inoltre, vi è la possibilità di fare un'experience con food stylist e/o chef affermati del panorama enogastronomico italiano.

OBIETTIVI DELLA DIDATTICA

- Capacità di brainstorming in gruppo e da soli
- Capacità di gestione della luce flash, continua e naturale
- Capacità di trattare vari materiali quali vetro, metalli ecc...
- Capacità di realizzazione moodboard
- Capacità di ricerca props e stili
- Capacità di allestimento set e valorizzazione del food/beverage
- Capacità di realizzare contenuti fotografici coerenti ed esteticamente validi
- Capacità di editing e del materiale realizzato

MACRO TEMI AFFRONTATI

Brainstorming

Brainstorming di gruppo come metodo creativo usato in pubblicità per far emergere idee volte alla risoluzione di un problema o di una scelta da compiere. Gli studenti guidati dalla docente arrivano all'ideazione di un nuovo prodotto, unico, originale e in grado di differenziarsi dalla concorrenza, del suo slogan pubblicitario, delle sue immagini e della sua comunicazione. L'insieme delle molteplici idee e opinioni dà vita a un risultato finale concreto.

Tecniche di base di still life

Introduzione alla fotografia di still life, alle tecniche di base, all'illuminazione dei vari materiali (metalli, vetri, ecc...), alle categorie di settore (food, gioiello, abbigliamento...), agli scopi commerciali (cataloghi, e-commerce, adv...)

Food Styling

- Ricerca di stili, di props(posate, tessuti, elementi naturali ciotole, piatti ecc...), dello sfondo, studio della luce e delle inquadrature, valorizzazione del piatto, cibo vero/cibo finto.
- Utilizzo e fine delle immagini.

Food Photography e mondo del lavoro

- Gestione di un set, conoscenza dei tempi di cucina, capacità di confronto con le altre figure professionali, chef, food stylist, set designer, barman.
- Allestimento del set in studio, in ambiente e nel ristorante.
- Capacità di raccontare attraverso le immagini, l'atmosfera, i luoghi, le storie, i protagonisti.
- Realizzazione di un portfolio fotografico di food and beverage photography, con possibilità di experience finale con professionisti del settore.

FOTOGRAFIA COMMERCIALE

di Salvatore Dragone

ABSTRACT CORSO

Il primo decennio del 21° sec. è segnato dalla massiccia diffusione della fotografia digitale, sempre più fruita a livello di massa come standard di riferimento e non più come possibile alternativa alla fotografia analogica.

OBIETTIVI DELLA DIDATTICA

Il corso ha l'obiettivo formativo di trasmettere, oltre le normali nozioni tecnologiche, che ad oggi ogni fotografo dovrebbe avere, la conoscenza dello sviluppo tecnologico impegnato nel nostro ambito. Questo per preparare la futura generazione di fotografi ad una normale evoluzione tecnologica/informatica che si insinua in maniera quotidiana nella fotografia. Il corso è legato al "REPORTAGE D'AZIONE" dove esiste una sana ricerca dell'innovazione ed utilizzo della tecnologia fotografica, per cui fortemente associato al lavoro "veloce", dove un'immagine viaggia direttamente dalla fotocamera al server di destinazione, passando tra le mani del foto-editor.

MACRO TEMI AFFRONTATI

- Tecnologia fotografica
- Evoluzione della fotografia analogico/digitale
- La fotografia digitale
- Il sensore digitale
- Il file digitale
- Sistema di ripresa reflex/mirrorless
- Un'altro modo di fotografare (approfondimento con tecnici del settore)
- Configurazioni generiche
- Evoluzione del sistema di puntamento
- Mirino ottico telemetrico / Mirino ottico reflex / Mirino digitale
- Distanze focali (Mirrorless VS Reflex)
- Mirrorless
- Digitalizzazione, archiviazione e gestione file
- Elaborazione digitale

PORTFOLIO

di Marco Farina

ABSTRACT CORSO

Verranno mostrate tutte le tecniche ed i vari strumenti di impaginazione utili alla realizzazione dei singoli project work fotografici e del portfolio personale. Inoltre verranno visualizzati i materiali rigidi più comuni per la stampa e le varie tipologie di carta. Differenza tra progetti digitali e progetti su carta stampata.

OBIETTIVI DELLA DIDATTICA

Saper impaginare in totale autonomia i propri progetti e saper esportare un file pronto per la stampa o per l'utilizzo digitale.

MACRO TEMI AFFRONTATI

Introduzione al corso di Indesign

presentazione del programma didattico generale e dei progetti didattici di classe: il portfolio

Concetti base - Graphic Design

concetti base sull'uso del colore, colori pantone e gli altri standard di riferimento per la stampa, formati standard dei files e differenze, unità di misura e riferimenti, formati di carta, panoramica della fase di stampa, panoramica dei modelli digitali per l'impaginazione

Introduzione al software: Indesign

a cosa serve indesign, l'integrazione di indesign nel flusso di lavoro adobe, finalità e destinazione d'uso, potenzialità del software

Introduzione al software: il layout di Indesign

studio della struttura e delle linee guida principali da tenere in considerazione per il suo utilizzo, palette e strumenti di base con dimostrazione pratica dei "modelli di layout" disponibili per indesign, approfondimento sugli strumenti essenziali da conoscere per lavorare in indesign

Indesign: le funzioni

creazione di un nuovo file, il foglio di lavoro, il pannello delle pagine, approfondimento uso mastro e sezioni di pagina, la creazione dei "contenitori": box, forme e guide identificative, la gestione dei livelli in indesign, creazione di un elemento testuale nel foglio e poi nelle mastro, formattazione del resto (caratteri, paragrafi, colore, contenuti), stili di carattere e stili di paragrafo, guida all'importazione dei files, la gestione dei link e dei collegamenti, distribuzione del testo sulle forme, disegno vettoriale, pannello stile distribuzione del testo intorno ad una forma, pannello oggetto + stili di livello, impaginazione avanzata

Preparare un progetto

Lezioni pratiche attraverso l'utilizzo di InDesign: portfolio personale e materiale integrativo per valorizzare i propri lavori come biglietto da visita, volantino, pieghevole, ecc...

Stampa

L'esportazione finale del file (esportazione standard), tipografie online e quelle offline

POSTFOTOGRAFIA

di Francesco Amorosino

ABSTRACT CORSO

È stata data per morti innumerevoli volte, ma la fotografia ha sempre saputo resistere ai cambiamenti tecnologici e trasformarsi. Nel nostro mondo ipervisuale e sovraccarico di messaggi immagini questo medium continua a evolvere e la connessione con la realtà diventa sempre più sfilacciata. Per questo gli artisti si sono rivolti a nuovi modi di produrre immagini dando vita a ciò che, in mancanza di un nome migliore, è stata battezzata Postfotografia. In questo corso / laboratorio se ne analizzeranno i principali filoni (appropriazione dal web, utilizzo di Google Street View, immagini da videocamere di sorveglianza, fenomenologia del selfie, immagini algoritmiche, ecc.). Ogni studente dovrà poi produrre un lavoro originale utilizzando la tecnica più adatta o ibridando più modalità oppure, perché no ?, scoprendo modi inediti per realizzare un progetto. Inoltre l'intera classe dovrà produrre un progetto di arte collaborativa pensato per essere mostrato sul web e / o in un luogo pubblico.

OBIETTIVI DELLA DIDATTICA

Dopo aver seguito questo corso si avranno le conoscenze per utilizzare le nuove tecnologie per raccontare storie in maniera moderna. Le diverse tecniche studiate potranno essere utilizzate in qualsiasi campo della fotografia, sia artistico che commerciale.

MACRO TEMI AFFRONTATI

- Nascita e definizione di postfotografia
- La manipolazione della realtà
- L'etica del fotogiornalista
- Esplorare il mondo con Google Street View
- Adozione di immagini dal web e accumulo
- Il selfie e la rivoluzione della condivisibilità
- La società panottica della sorveglianza continua
- La riscoperta delle foto di famiglia e la ricontestualizzazione
- L'ibridazione tra fotografia analogica e fotografia digitale
- I bambini e i teenager tra foto da cancellare e storie di Instagram
- Nuove forme di esposizione delle opere fotografiche
- La fine dell'autore unico e la diffusione dell'arte collaborativa
- Fotografia urbana e relazionale
- Fotografia e altri sensi: tatto, olfatto, gusto e udito.

VISITING PROFESSOR

- Giorgio di Noto
- Priscilla Pallante

BIBLIOGRAFIA

- *La fotocamera di Pandora* - Joan Fontcouberta
- *La furia delle immagini* - Joan Fontcouberta
- *From here on* - catalogo della mostra tenuta a Les Rencontres de la Photographie ad Arles nel 2011

VISIONE CONTEMPORANEA

di Giacomo Guidi

ABSTRACT CORSO

Il corso intende accompagnare gli studenti nel creare e alimentare una visione contemporanea personale. La docenza mira infatti a infondere negli studenti le conoscenze e gli strumenti capaci di accrescere una visione artistica ed esecutiva applicata alla contemporaneità, partendo da solide basi derivanti dalla storia dell'arte classica, attraversando le metodologie della contemporaneità stessa e arrivando alle forme di arte contemporanea legate al mondo della moda, della fotografia, dell'arte visiva e del design, per creare una proposta formativa tesa a fornire prospettive molteplici sulla progettazione di una visione.

OBIETTIVI DELLA DIDATTICA

Il fine del corso è quello di proporre metodi e strumenti utili al progettare una visione, orientando gli studenti verso una personalizzazione direzionale e una capacità di pensare la propria artisticità come una preziosa fonte duttile alle diverse esigenze e volontà artistiche. Un'architettura del pensiero creativo al servizio dell'arte contemporanea, nelle sue infinite e possibili manifestazioni, e della sua progettazione nella società e negli ambienti culturali a noi contemporanei, con la possibilità di meditare sulle diverse categorie dei processi di inserimento nell'offerta culturale odierna.

Stage Contemporary Cluster

FOTOGRAFIA DI SCENA

di Andrea Catoni

ABSTRACT CORSO

Insegnare ai discenti il mondo della fotografia di scena tra set cinematografici e pièce teatrali.

OBIETTIVI DELLA DIDATTICA

Il corso di fotografia di scena vuole insegnare a realizzare immagini funzionali ed utili per gli scopi del committente, ed inoltre a muoversi in teatro o sui set cinematografici. Come, quando e soprattutto perchè 'SCATTARE'. Riporta indicazioni su tecniche ed attrezzature funzionali allo scopo.

MACRO TEMI AFFRONTATI

Fotografia di scena

Come e perchè realizzare fotografie di scena.

Il set cinematografico e teatrale

Gerarchie ruoli e comportamento sul set.

La fotografia di scena nella storia del cinema

Analisi e commento di una selezione di fotografie di scena internazionali.

Attrezzature

Cosa occorre per realizzare fotografie di scena professionali.

Sul campo

Realizzazione , in collaborazione con il reparto video , di esperienze su set , con analisi dei risultati.

VISITING PROFESSOR

Angelo Turetta

BIBLIOGRAFIA

- *Scrivere con la luce.* di Vittorio Storaro

- *Occhi di scena. Fotografia e teatralità (Italiano)* 21 marzo 2008 di M. Agus (a cura di), C. Chiarelli (a cura di)

PHOTO EDITOR

di Gianluca Palma

ABSTRACT CORSO

Con l'avvento del digitale nella fotografia si è sviluppata una nuova figura professionale: l'assistente digitale. Tale figura si occupa infatti di tutti gli aspetti relativi alla gestione dei file e la loro post-produzione, sul set o durante un evento ove richiesta la pubblicazione di immagini live.

OBIETTIVI DELLA DIDATTICA

Il modulo ha come obiettivo quello di formare lo studente sul ruolo dell'assistente digitale, con skills riguardanti l'acquisizione, l'organizzazione e lo sviluppo di grandi quantitativi di immagini, la gestione di un catalogo fotografico composto da più progetti, la conoscenza dei profili colore, l'ottimizzazione dell'export dei file a seconda delle richieste.

MACRO TEMI AFFRONTATI

Archiviazione e backup - Catalogazione - IPTC

Criteri di archiviazione funzionale delle immagini tramite esempi di workflow, assegnazione di Metadati e Copyright specifici.

Photo mechanic

Ottimizzare e velocizzare il processo di selezione delle immagini.

Adobe Lightroom

Panoramica sul software ed esercitazioni mirate alla comprensione delle sue potenzialità.

Calibrazione fotocamera - Monitor

Reazione di profili colore specifici per ogni fotocamera, secondo gli standard ICC, tramite ColorChecker. Profilatura monitor tramite sonda.

Acquisizione diretta

Tipologie di collegamento fra computer e fotocamera tramite cavo, controllo dei parametri dei scatto da remoto, importazione automatica, applicazioni pratiche.

RIPRESA E MONTAGGIO VIDEO

di Simone Olivieri

ABSTRACT CORSO

Con l'avvento del digitale nella fotografia si è sviluppata una nuova figura professionale: l'assistente digitale. Tale figura si occupa infatti di tutti gli aspetti relativi alla gestione dei file e la loro post-produzione, sul set o durante un evento ove richiesta la pubblicazione di immagini live.

OBIETTIVI DELLA DIDATTICA

Il modulo ha come obiettivo quello di formare lo studente sul ruolo dell'assistente digitale, con skills riguardanti l'acquisizione, l'organizzazione e lo sviluppo di grandi quantitativi di immagini, la gestione di un catalogo fotografico composto da più progetti, la conoscenza dei profili colore, l'ottimizzazione dell'export dei file a seconda delle richieste.

MACRO TEMI AFFRONTATI

Archiviazione e backup - Catalogazione - IPTC

Criteri di archiviazione funzionale delle immagini tramite esempi di workflow, assegnazione di Metadati e Copyright specifici.

Photo mechanic

Ottimizzare e velocizzare il processo di selezione delle immagini.

Adobe Lightroom

Panoramica sul software ed esercitazioni mirate alla comprensione delle sue potenzialità.

Calibrazione fotocamera - Monitor

Reazione di profili colore specifici per ogni fotocamera, secondo gli standard ICC, tramite ColorChecker. Profilatura monitor tramite sonda.

Acquisizione diretta

Tipologie di collegamento fra computer e fotocamera tramite cavo, controllo dei parametri dei scatto da remoto, importazione automatica, applicazioni pratiche.

REPORTAGE

di Alessandro Penso

ABSTRACT CORSO

Il corso di reportage fornirà gli strumenti per realizzare un reportage fotografico.

Durante il corso i ragazzi saranno seguiti passo dopo passo dall'idea alla creazione di un reportage fotografico.

In questo periodo verranno forniti gli strumenti didattici per affrontare il mondo del lavoro.

Prepararsi alla realizzazione di un reportage, la fase di scatto e l'editing, saper scrivere un testo e le didascalie, saranno alcuni degli argomenti trattati.

Periodicamente verranno revisionati i reportage che i ragazzi dovranno realizzare durante il corso.

MACRO TEMI AFFRONTATI

Capacità di scrittura giornalistica

Linguaggio visivo

Editing

La fotografia Editoriale

Creazione di un portfolio

BIBLIOGRAFIA

- *La camera chiara. Ronald Barthes*

- *Sulla fotografia. Susan Sontag.*

- *Davanti al dolore degli altri. Susan Sontag.*

- *La mente del fotografo. Michael Freeman*

- *Politica della fotografia. David Levi Strauss*

- *Capire una fotografia. John Berger*

LINGUA E INFO SOCIO - CULTURALI

LINGUA INGLESE

London in Rome

Conoscere le strutture e le funzioni linguistiche principali, la terminologia professionale e le espressioni tipiche del settore

Dare e comprendere informazioni in una comunicazione orale di tipo quotidiano con la clientela

Saper descrivere luoghi, oggetti e persone

Saper leggere e comprendere i testi tratti da materiali pubblicitari, da giornali, riviste, istruzioni varie

SICUREZZA SUL LAVORO E PRIVACY

di Antonio Sale

Principali tecniche di reporting e budgeting

Il C.C.N.L. del settore, INPS, INAIL

La normativa riguardante la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nell'ambiente di lavoro e le fonti normative specifiche del settore, D, Legs 81/08 e s.l.i

Saper leggere e comprendere i testi tratti da materiali pubblicitari, da giornali, riviste, istruzioni varie

Nozioni di antincendio e primo soccorso

I dispositivi di protezione individuale (DPI), gestione ed utilizzo

Norme di sicurezza degli impianti L.37/08

DIRITTI D'AUTORE

di Valerio La Terza

Normativa Privacy e Diritti d'Autore