

PROGRAMMA DIDATTICO PER I CORSI DI FOTOGRAFIA

Prof. Andrea Chemelli

Accademia di Belle Arti di Carrara – a.a. 2021-2022

I corsi di Fotografia per I trienni ed I bienni seguono a grandi linee I medesimi contenuti teorici, affiancati dalle relative esercitazioni pratiche, e integrati da approfondimenti ed esperienze offerte, di volta in volta, da sinergie e collaborazioni con colleghi di altre discipline, opportunità offerte in occasione di eventi e situazioni in grado di offrire interessanti opportunità di ripresa e reportage, e trasferte didattiche in occasione di importanti mostre.

In particolare:

FOTOGRAFIA (PER IL TRIENNIO): il corso si ripromette di fornire a tutti gli studenti un approccio gradevole alla fotografia, analizzandone le varie tecniche ed attrezzature, sia analogiche che digitali, allo scopo di acquisire una sufficiente conoscenza e padronanza per un utilizzo ragionato e creativo del linguaggio fotografico nelle sue molteplici espressioni. Una serie di lezioni teoriche si integra con altrettanti momenti di pratica fotografica, nei quali gli studenti hanno la possibilità di sperimentare ed “assaggiare” vari generi (ritratto e still life sia all’aperto che in studio, paesaggio, street photography, reportage di eventi, fotografia creativa ecc.), per iniziare ad individuare e sviluppare le proprie attitudini stilistiche.

FOTOGRAFIA DIGITALE (PER IL BIENNIO): il corso ha come obiettivo la conoscenza delle più recenti tecnologie in campo fotografico e multimediale, analizzando tecniche di ripresa, backup, postproduzione e archiviazione dei file digitali; conoscenza e utilizzo dei vari tipi di fotocamera digitale, dallo smartphone alla reflex professionale; apprendimento delle varie tecniche di ripresa attraverso una serie di esercitazioni pratiche a tema, sia in studio che in esterni, al fine di acquisire una buona padronanza del mezzo fotografico; approfondimenti su tematiche quali la composizione e l’utilizzo delle immagini nella comunicazione pubblicitaria.

Successivamente, viene approfondito e sviluppato, sia a livello teorico che soprattutto pratico, l’aspetto legato ad un impiego professionale della fotografia digitale, con esercitazioni più estese e mirate ai settori moda, pubblicità, reportage, fotografia artistica e fine art. Le lezioni finali riguardano il delicato aspetto legato alle proprie public relations, contatto e rapporto professionale con clienti e fornitori, redazione di preventivi, organizzazione di produzioni fotografiche a servizio completo.

Di seguito, gli argomenti che verranno trattati nei corsi:

A- parte teorica introduttiva:

- Storia della fotografia, nascita ed evoluzione di tecniche e tecnologie di ripresa, sviluppo e stampa dalle origini ai giorni nostri;
- Tecnica analogica: la fotografia in pellicola, sviluppo e stampa in camera oscura;
- Tecnica digitale: ripresa, elaborazione e archiviazione dei file d’immagine;

- I maestri del passato ed i nuovi talenti emergenti, analizzati attraverso visione commentata delle loro immagini più significative;
- Le nuove frontiere della fotografia: le più recenti apparecchiature e software presenti sul mercato e le attuali tendenze nella ricerca tecnologica;

B- conoscenza ed uso dell'apparecchiatura fotografica:

- I vari tipi di fotocamera (compatta, mirrorless, reflex, a banco ottico), e relative funzioni di ripresa;
- Gli obiettivi: lunghezza focale, luminosità, obiettivi speciali;
- Il computer, formati e sistemi di archiviazione delle immagini e software di elaborazione;
- La stampa: dalle tecniche classiche in camera oscura alle moderne stampanti "fine art".

C- tecniche di ripresa:

- Tempi, diaframmi e sensibilità in riferimento alla coppia fotocamera-obiettivo;
- Composizione dell'immagine, regole fondamentali, prospettiva, linee guida, profondità di campo;
- Colore, bianco e nero, fotografia HDR, tecniche speciali (fotografia all'infrarosso, monochrome, riprese notturne con tempi lunghi, light painting, panning, macro, ecc.);
- Il set fotografico, come progettarlo e costruirlo a seconda delle varie esigenze di ripresa;
- Riprese in esterni, con luce naturale e con illuminatori ausiliari;
- Riprese in interni e in studio, tipologia e impiego dei vari tipi di luce artificiale (a incandescenza, neon, a scarica, a led); bilanciamento del bianco; sistemi di illuminazione a flash e a luce continua; accessori per modificare la luce (soft box, bank, ombrelli, snoot, griglie, pannelli riflettenti, filtri e gelatine);
- Scelta di attrezzature, impostazioni e modalità operative finalizzate alle varie esigenze e condizioni di ripresa.

D- stili e tipologie di ripresa:

- La fotografia professionale: Il mercato dell'immagine;
- Il portfolio;
- Lo stile: visione ed analisi delle immagini di fotografi celebri;
- La fotografia come ricerca artistica;
- Comunicare con le immagini: la fotografia pubblicitaria;
- Reportage e fotogiornalismo;
- Il paesaggio;
- Il ritratto;
- Lo still life;
- La fotografia di moda;
- La fotografia di scena, cerimonia ed eventi;
- Il fotocatalogo commerciale;
- La fotografia sportiva;
- Fotografia e computer art;
- La fotografia e il web;
- Altre applicazioni: fotografia medica, forense, satellitare ecc;

E- fotoritocco e postproduzione immagini:

- Tecniche analogiche, in camera oscura (mascherature, uso di filtri, cross processing e altre tecniche creative), intervento sul negativo e sulla stampa (pennini, raschietti, pennelli, aerografo ecc);
- Tecniche digitali: editing, conoscenza e utilizzo dei principali strumenti e operazioni di Photoshop e Camera Raw, i due software maggiormente usati dai professionisti.

F- L'arte di fotografare l'arte: la fotografia per la documentazione, rappresentazione e indagine di beni artistici e culturali:

- Attrezzature e tecniche di illuminazione e ripresa;
- Ripresa di opere bidimensionali a superficie opaca ed omogenea;
- Ripresa di opere bidimensionali sotto vetro e/o con superficie non opaca;
- tecniche di ripresa per evidenziare la matericità tipica della tecnica usata dall'artista;
- Ripresa di opere tridimensionali: l'intervento del fotografo nell'interpretazione, scelta del punto di ripresa e illuminazione;
- Contestualizzazione e decontestualizzazione dell'opera;
- Opere trasportabili e non trasportabili, accorgimenti e procedure;
- Ripresa di performance;
- Microfotografia;
- Tecniche classiche di indagine fotografica sull'opera: riprese all'infrarosso e ultravioletto, radiografia;
- Sperimentazione di tecniche innovative con l'uso di prototipi di fotocamere digitali a sensori modificati, in grado di rilevare tracce non visibili (correzioni, pentimenti ecc.), come da documentazione allegata;
- Aspetti giuridici (assicurazioni, copyright ecc.).
- Seminari, esercitazioni e lezioni speciali con esperti del settore (nel corso dell'ultimo anno A.A. è stato effettuato un percorso didattico teorico-pratico di 12 ore sulla ripresa di opere d'arte finalizzate alla pubblicazione di libri e cataloghi, con la collaborazione dell'artista e cultrice della materia Claudia Santelli, e un ciclo di tre lezioni sull'uso del linguaggio fotografico al servizio della documentazione di musei, mostre e atti performativi, insieme al Prof. Alessandro Demma).

-

G- avviamento alla professione - organizzazione e gestione di un servizio fotografico:

- Mettersi sul mercato: realizzazione di portfolio e curriculum, public relations, ricerca e approccio ai potenziali clienti attraverso strategie classiche e nuove (internet e social networks);
- Dialogo e contratti con committenza e fornitori;
- L'arte di fare un preventivo;
- Preproduzione;
- Il giorno dello shooting;
- Postproduzione e principali software di fotoritocco;
- Grafica, impaginazione e sistemi di stampa (fine art, digitale, offset, rotocalco, gigantografia ecc.);
- Seguire e supervisionare una pubblicazione fino alla consegna: formati, tempistiche, correzione bozze, prove cianografiche, prove colore certificate, correzioni cromatiche, confezione e rilegatura;
- I diritti d'immagine: liberatorie e contratti;
- Fatturazione, contabilità e aspetti fiscali.

H- esercitazioni, lezioni speciali ed esperienze pratiche:

- Il mio metodo di insegnamento della fotografia si basa soprattutto sulla pratica: fin dall'inizio delle lezioni, gli insegnamenti teorici verranno quindi integrati con numerosi momenti di esercitazione, sia in esterni che in studio, finalizzati alla conoscenza dei vari stili, esigenze e tipologie di ripresa;
- È mia consuetudine, durante tali esercitazioni, mettere a disposizione degli studenti le mie apparecchiature personali (fotocamere Nikon D4s, D850, ottiche Nikon 14-24 f 2,8 — Nikon 70-200 f 2,8 VR – Nikon 24-120 F 4 VR — Nikon 105 f 2,8 VR Macro – Nikon 200mm f.2 - Nikon 300 f 2,8 – sistemi di illuminazione Elinchrom), per dare loro modo di conoscere ed utilizzare attrezzature professionali.
- Nel corso dell'anno gli alunni, individualmente o in gruppi di lavoro, avranno la possibilità di sviluppare progetti finalizzati alla creazione di portfolio, mostre, pubblicazioni;
- Agli alunni maggiormente brillanti e interessati all'indirizzo professionale verrà offerta la possibilità di collaborare come assistenti a servizi fotografici professionali che eseguirò per conto dei miei clienti;
- Organizzazione di trasferte didattiche in occasione di mostre ed eventi importanti;
- Organizzazione e allestimento di mostre;
- Programmazione di lezioni speciali con l'intervento di professionisti ed esperti esterni.