

Accademia Di Belle Arti L'Aquila
Piano Didattico per il corso di Fotografia 1
Anno Accademico 2021-2022

Candidato: Francesco Antonio Caratù

Metodologia e strumenti:

Durante il corso gli allievi saranno rapidamente messi nella condizione di riconoscersi come gruppo rispetto ai saperi e al saper fare e saranno chiamati ad apprendere, sperimentare e acquisire consapevolezza di ciò che hanno imparato in un'ottica di continua comunicazione, reciprocità e scambio esperienziale.

Lezioni frontali sia di tipo deduttivo (dal generale al particolare – struttura a cascata) che di tipo induttivo (dal particolare al generale – struttura a radice) si alterneranno a frequenti esercitazioni nei laboratori (in base ai luoghi e alle possibilità dell'Accademia) dove gli allievi avranno occasione di verificare e mettere in pratica i saperi appresi e condividere l'esperienza di approccio ai nuovi strumenti sino ad acquisirne padronanza.

Obbiettivi:

Al termine dell'A.A. l'allievo:

- Acquisisce fondamenti di tecnica, teoria e cultura fotografica
- Utilizza in modo corretto e consapevole una fotocamera reflex o mirrorless di piccolo o medio formato.
- E' in grado di progettare ed effettuare delle riprese fotografiche controllandone le variabili di base.
- Comincia a comprendere le proprie possibilità in relazione agli strumenti e ai saperi acquisiti e inizia a comunicare mediante il linguaggio fotografico realizzando immagini a tema.
- Sviluppa senso critico e autonomia di giudizio
- Ha occasioni di confronto costruttivo, condivisione e riflessione.

Contenuti:

Per brevità e chiarezza i contenuti del corso saranno individuati in tre aree distinte: teorico-scientifica, tecnica applicata e critico culturale. Gli argomenti presenti in tali aree verranno sviluppati parallelamente durante il corso dell'anno di modo fornire agli allievi riscontri pratici e strumenti critici necessari per utilizzare e sedimentare i saperi appresi.

Area Teorico-Scientifica

- Fondamenti di fisica della luce, fisica ottica e chimica fotografica
- Fisica ottica: lo spettro elettromagnetico e lo spettro visibile; propagazione della luce e grandezze relative. I corpi opachi, lucidi e traslucidi ed i fenomeni fisici ad essi correlati. La legge di caduta di luminosità o del “quadrato inverso”
- Ottica fotografica: la camera ottica e il foro stenopeico; la rifrazione ed il prisma ottico; la forma delle lenti; lenti biconvesse e lunghezza focale; formazione e dimensione dell'immagine; lenti convergenti e divergenti; le aberrazioni ottiche e i “difetti” delle lenti; obiettivi come sistemi di lenti; gli obiettivi fotografici – tipologie, utilizzi, angolo di campo e potere di copertura; diaframma ed apertura relativa; numeri f. e profondità di campo; profondità di fuoco; cerchi di confusione.
- Le fotocamere: tipologie e formati; il sistema reflex ed il telemetro; le fotocamere 35mm e medio formato; tipologie di otturatori; sistemi di lettura della luce e modalità di esposizione.
- L'esposizione: sistemi di valutazione dell'esposizione; grigio medio; fondamenti di sensitometria.
- Riproduzione del colore: nozioni di colorimetria; formazione e riproduzione del colore; sintesi additiva e sottrattiva.
- Le sorgenti luminose: temperatura di colore; tecniche di illuminazione; sistemi di misurazione della luce; il flash
- Il materiale sensibile: pellicole in bianco e nero – tipologie e caratteristiche; la carta sensibile – tipologie e caratteristiche
- Bagni fotografici: lo sviluppo – composizione, modalità d'uso e conservazione; l'arresto composizione, modalità d'uso e conservazione; il fissaggio – composizione modalità d'uso e conservazione.

Area Tecnica Applicata

- Fondamenti di inquadratura: regola dei terzi, sezione aurea, punti e linee di forza.
- Tecniche di ripresa, utilizzo dell'esposimetro, modalità di messa a fuoco e controllo della profondità di campo, concetto di “latitudine di posa” e scelta del materiale sensibile in base al soggetto e all'illuminazione.
- Esercitazioni pratiche: esercizi di ripresa con fotocamera 35mm e medio formato; ripresa in luce ambiente, luce continua e luce flash; tecniche di illuminazione e controllo dell'intervallo delle “brillanze estreme”; esposizione in luce incidente e luce riflessa.
- Progettazione, logistica, allestimento di un set e di un racconto fotografico ad ampio raggio.
- Esercitazioni pratiche in esterno ed in sala posa.

Area Critica Culturale

- Fondamenti di semiotica dell'immagine; formati dell'inquadratura; rapporto figura-sfondo; la luce; i piani; simmetria e asimmetria; dinamicità e staticità; punti di vista; effetti di rafforzamento semantico mediante forme e colori.
- Il linguaggio fotografico: psicologia della percezione e teoria della comunicazione visiva; Roland Barthes e la "Camera Chiara"; lo specifico fotografico e lo sviluppo dei generi.
- Storia della fotografia: la camera obscura e la camera ottica; i grandi pionieri – fenomenologie e pratiche; diffusione e successo della nuova pratica dagli albori fino ai giorni nostri; fondamenti di estetica fotografica – dall'estetica di Robinson alla fotografia *straight* di Strand; avanguardie storiche in pittura ed in fotografia; la fotografia documento; il reportage e le sue forme; la fotografia tra le due guerre mondiali.

Verifica del raggiungimento degli obiettivi

Gli obiettivi didattici vengono verificati dal docente durante il corso dell'anno mediante specifiche prove teorico-pratiche e alla fine del corso mediante la realizzazione da parte di ogni allievo di un portfolio fotografico composto dai vari temi di lavoro e progetti sviluppati svolti nel corso dell'anno.