

Fotografia digitale per l'Animazione (6 CFA)

prof. Matteo Paniccia

n. ore 75

a.a. 2025/2026

Biennio Motion & Animation Design

OBIETTIVI

Il corso mira a fornire alle studente le competenze necessarie per sviluppare narrazioni visive attraverso la fotografia, con un approccio contemporaneo e progettuale. Durante il percorso verranno stimulate l'osservazione critica e la costruzione di un linguaggio personale, utile per interpretare e comunicare contenuti visivi in modo consapevole.

Attraverso lezioni frontali, esercitazioni, laboratori e revisioni, saranno approfonditi gli aspetti tecnici, narrativi ed estetici della fotografia, con particolare attenzione allo storytelling visivo. L'analisi di progetti e case studies permetterà di comprendere strategie comunicative e diversi approcci stilistici, favorendo lo sviluppo di un pensiero critico e creativo.

Il corso guiderà ogni studente nella progettazione e realizzazione di un progetto fotografico o di animazione, dalla ricerca alla produzione e presentazione finale, integrando teoria e pratica per preparare alle sfide della comunicazione visiva contemporanea.

CONTENUTI

Durante il corso verranno trattati numerosi argomenti fondamentali per sviluppare una comprensione approfondita del linguaggio fotografico e delle sue applicazioni nella comunicazione visiva contemporanea.

Si partirà dalle nozioni tecniche di base, affrontando i principi fondamentali della fotografia, tra cui luce, ombre, contrasti, profondità e gestione dell'esposizione. Verranno analizzati gli elementi che compongono un'immagine, come composizione, ritmo visivo, inquadratura e struttura narrativa della fotografia, al fine di sviluppare una maggiore consapevolezza nella produzione visiva.

Un aspetto centrale del corso sarà lo studio dei grandi maestri della fotografia, utile per conoscere diversi linguaggi e approcci stilistici, tra cui ritratto, still life, reportage e paesaggio. Questo permetterà di comprendere le evoluzioni della fotografia e di individuare riferimenti culturali e artistici per la costruzione di un proprio stile.

Verranno inoltre approfonditi i formati digitali, i flussi di lavoro, insieme alla gestione dello shooting e del set: allestimento, utilizzo della luce naturale e artificiale, strumenti e accessori.

Particolare attenzione sarà dedicata agli elementi narrativi e progettuali, con l'introduzione allo storytelling visivo e alle metodologie utili per sviluppare un progetto fotografico coerente e strutturato. Verranno analizzate diverse forme di comunicazione fotografica, anche in relazione ai linguaggi dell'animazione, della sequenza visiva e della stop motion.

Nel corso delle lezioni saranno previsti laboratori di sperimentazione stilistica e visiva, finalizzati allo sviluppo della creatività e della ricerca personale. Verranno introdotti post-produzione e utilizzo di strumenti digitali e tecnologie emergenti, inclusa l'intelligenza artificiale, come supporto al processo creativo.

Ogni lezione includerà esercitazioni pratiche, revisioni e momenti di confronto, che contribuiranno alla valutazione finale. Il percorso si concluderà con la realizzazione di un progetto di stop-motion, dalla fase di ricerca fino alla presentazione finale.

PREREQUISITI

È consigliato avere accesso a una macchina fotografica (mirrorless o reflex) e a un computer con software di post-produzione fotografica ed editing video.

BIBLIOGRAFIA

La camera chiara, Roland Barthes, Piccola Biblioteca Einaudi

L'occhio del fotografo, Michael Freeman, Logos Edizioni

Oltre l'immagine. Inconscio e fotografia, Aliprandi, Belgiojoso, Calò, D'Ercole, Giusmani

La fotografia come arte contemporanea, Charlotte Cotton, Piccola Biblioteca Einaudi

The Animator's Survival Kit, Richard Williams, Faber & Faber.

Stop Motion. La fabbrica delle meraviglie, Stefano Bessoni, Logos Edizioni.

The Advanced Art of Stop-Motion Animation, Ken A. Priebe, Cengage Learning.

Durante il corso sarà condivisa inoltre una sitografia con materiali e risorse utili allo studio della fotografia, dello storytelling visivo e delle relazioni tra fotografia e animazione

ESAME FINALE

L'esame finale consisterà nello sviluppo di un progetto fotografico di stop motion personale, su un tema concordato con il docente. Il progetto dovrà essere accompagnato da una presentazione digitale che documenti l'intero percorso creativo, illustrando le fasi di ricerca, progettazione, produzione e post-produzione, oltre alle scelte stilistiche, narrative e tecniche adottate.

L'elaborato finale, per essere ammesso all'esame, dovrà essere approvato dal docente durante le fasi di laboratorio e revisione. Le esercitazioni pratiche svolte durante il corso costituiranno parte integrante della valutazione finale, contribuendo a verificare l'acquisizione delle competenze tecniche, creative e progettuali.

DOCENTE

Matteo Paniccia è un professionista con una solida esperienza nel campo della direzione creativa, strategia digitale e comunicazione visiva. Da oltre cinque anni, ricopre il ruolo di digital art director nel settore del fitness, gestendo la comunicazione visiva e digitale di brand, sviluppando campagne crossmediali e curando la progettazione di contenuti per social media e web. La sua esperienza spazia dalla grafica alla fotografia e al videomaking, con particolare attenzione alla realizzazione di progetti creativi che rispondano alle esigenze comunicative e di branding.

Ha completato i suoi studi in ambito artistico, con un focus particolare sui nuovi media, approfondendo le dinamiche della comunicazione digitale e dei linguaggi visivi attraverso percorsi di formazione specializzati nel campo del marketing digitale. Questo background gli ha permesso di integrare con successo le sue competenze artistiche con una solida visione strategica, creando progetti innovativi e mirati.

Impegnato nella direzione creativa della comunicazione di enti e associazione, dove si occupa della gestione grafica dei progetti social e della realizzazione di materiale promozionale.

Precedentemente, ha lavorato come art director e marketing manager, sviluppando campagne di comunicazione e strategie di contenuto per diversi marchi in ambito sanitario. In questo contesto, ha coordinato anche le attività di content creation, copywriting e analisi dei risultati delle campagne digitali.

Ha anche ricoperto ruoli di coordinamento creativo, ottimizzando le competenze di team multidisciplinari e sviluppando progetti che integrano strategie di marketing online e offline. La sua capacità di coordinare processi creativi ha permesso di raggiungere e superare gli obiettivi di brand, intercettando le necessità del pubblico finale.

La sua carriera è iniziata come graphic designer, con la gestione dell'intero processo creativo, dalla progettazione alla preparazione dei materiali per la stampa. Inoltre, ha avuto esperienze significative nel campo della fotografia e del videomaking, gestendo laboratori presso un ente sanitario locale, realizzando cortometraggi e video progetti su tematiche sociali, con il coinvolgimento di utenti e comunità locali.

Oltre all'esperienza professionale, Matteo ha partecipato a varie mostre collettive di arte contemporanea e pubblicazioni, esplorando temi sociali e artistici. Ha avuto riconoscimenti e premi per il suo lavoro artistico. La sua produzione artistica riflette l'attenzione alla trasformazione sociale e alla narrazione dell'identità attraverso il linguaggio visivo.

Creatività, strategia digitale e innovazione, Matteo Paniccia sviluppa la capacità di ideare e realizzare progetti che uniscono comunicazione visiva e storytelling, con un approccio mirato a creare esperienze coinvolgenti per il fruitore del prodotto creativo.