

DESCRIZIONE DI UNA SINGOLA UNITA' FORMATIVA DESCRIPTION OF A SINGLE EDUCATIONAL UNIT

Titolo/eventuale codice dell'unità formativa: FOTOGRAFIA / ABPR31

Name/code of the educational unit: PHOTOGRAPHY / ABPR31

Tipo di unità formativa: OBBLIGATORIA

Type of educational unit: COMPULSORY

Anno/semestre di studio: 2° anno (Pittura, Scenografia, Scultura), 3° anno (Decorazione, Design)

Year/semester of study: 2nd year (Painting, Scenography, Sculpture), 3rd year (Decoration, Design)

Numero di crediti attribuiti: 6 CFA / ECTS

Number of ECTS credits allocated: 6 CFA / ECTS

Nome del docente / Name of the lecturer: CARLO VANNINI

Risultati di apprendimento:

Principalmente conoscenza della tecnica fotografica le cui basi e principi sono rimasti immutati rispetto la fotografia analogica.

Maggiore consapevolezza delle varie condizioni di illuminazione, della temperatura cromatica e della qualità della luce,

PRE-VISUALIZZAZIONE dei risultati (sapere osservare la luce prima di scattare)

Cercare la luce

Maggiore consapevolezza del potenziale creativo della fotografia digitale attraverso la gestione colore e la correzione (erroneamente considerati un tutt'uno con il termine di post-produzione), come a differenza della fotografia analogica oggi il fotografo può impadronirsi del COLORE e della CREATIVITÀ

Learning outcomes:

Principally, knowledge of photographic technique whose foundations and principles have remained unchanged compared to analogue photography.

Increased awareness of various lighting conditions, colour temperature and light quality,

PRE-VISUALISATION of results (know how to observe the light before filming)

Look for the light

Increased awareness of the creative potential of digital photography through colour management and correction (wrongly considered interchangeable with the term post-production) as, in contrast with analogue photography, today the photographer can take over COLOUR and CREATIVITY

Modalità di erogazione: Convenzionale e Laboratoriale

Mode of delivery: Presence and Laboratories

Pre-requisiti e co-requisiti:

Essere dotati di:

- computer (preferibile mac) con PhotoshopCC aggiornato con Bridge e Camera Raw perfettamente funzionanti (NO Lightroom)
- fotocamera personale, treppiede e scatto remoto fotocamera per gli esercizi individuali.

Pre-requisites and co-requisites:

To be equipped with:

- a computer (preferably Mac), most recent PhotoshopCC with fully functional Bridge and Camera Raw (NOT Lightroom)
- personal camera, tripod and camera shutter remote for individual exercises.

Contenuti dell'unità formativa:

Breve storia della fotografia analogica, delle tecniche in analogico, dei vari supporti e sviluppi, importanti per avere una minima conoscenza dei sistemi "passati".

Proiezione in aula di documentari ed interviste a fotografi "maestri"

Tecniche base fotografia digitale: gestione colore e correzione colore

Caratterizzazione fotocamera, monitor, stampante

Basi gestione colore fotografia digitale

Tecniche di correzione colore fotografia digitale

PARTE TEORICA

- Qualità della luce
- Tipologie e caratteristiche sorgenti di illuminazione
- Tipologie di ottiche fotografiche - angolo di campo e profondità di campo
- Fotografia analogica
- Tipi di pellicola
- Temperatura cromatica e bilanciamento bianchi (analogico, digitale)
- Tempi e diaframmi
- Esposimetri esposizione e sistemi di misurazione
- Sistema zonale
- Fotografia fine art
- Fotografia digitale (basi)
- Gestione colore digitale (basi)
- Correzione colore digitale
- Importanza del sistema LAB*
- Pre-visualizzazione dei toni delle immagini visualizzate sul proprio monitor attraverso la lettura con il contagocce delle zone, aiutandosi con la scala dei grigi stampata che verrà fornita.

ESERCITAZIONI PRATICHE

- Dimostrazioni in aula posa di vari tipi di sorgenti luminose
- Tecnica pratica per valutare qualità delle ottiche
- Bilanciamento del bianco da effettuare in ogni situazione di ripresa
- Caratterizzazione fotocamera
- Il monitor come strumento imprescindibile per la fotografia
- Calibrazione e profilo monitor
- Il rapporto imprescindibile tra Risoluzione e Dimensione immagine in relazione all'output
- Gestione stampa
- Impostazioni spazio colore (IMPORTANTISSIMO) di lavoro in Photoshop
- Impostazione delle aree di lavoro in Photoshop e Bridge
- Camera Raw-Tutto il lavoro di sviluppo RAW sarà eseguito esclusivamente con CR
- Capture One presentazione del software
- NO Lightroom
- Gestione e correzione colore digitale
- Livelli di regolazione, operazioni di selezione, maschere di livello
- Uscite in location esterne dove le riprese saranno eseguite dagli allievi
- Postproduzione in Accademia dei files prodotti durante le uscite
- Eventuali progetti allo scopo di fare pratica fotografica.

Course contents:

As it is worthwhile to have a minimum amount of knowledge of "past" systems, a brief history of analogue photography, analogue techniques, various supports and developments will be given.

Classroom screening of documentaries and interviews with "master" photographers

Basic digital photography techniques: colour management and colour correction

Characterisation of camera, monitor, printer

Basics of digital photography colour management

Digital photography colour correction techniques

THEORETICAL PART

- Quality of light
- Types and characteristics of light sources
- Types of camera lens - angle of field and depth of field
- Analogue photography
- Types of film
- Colour temperature and white balance (analogue, digital)
- Times and diaphragms
- Exposure meters and metering systems
- Zonal system
- Fine art photography
- Digital photography (basics)
- Digital colour management (basics)
- Digital colour correction
- Importance of the LAB* system
- Pre-visualisation of the image tones displayed on the monitor using the eye dropper to read the zones, helped by the printed grayscale that will be provided.

PRACTICAL EXERCISES

- Classroom demonstrations of various types of light sources
- Practical technique for evaluating optical quality
- White balance to be carried out during each filming situation
- Camera characterisation
- The monitor as an essential tool for photography
- Monitor calibration and profile
- The essential relationship between Resolution and Image Size in relation to output
- Print management
- Colour space settings (VERY IMPORTANT) of work in Photoshop
- Setting up work areas in Photoshop and Bridge
- Camera Raw-all RAW development work will be done exclusively with CR
- Capture One software presentation
- NO Lightroom
- Digital colour management and correction
- Adjustment levels, selection operations, level masks
- Student outings to exterior locations where filming will be carried out by the students
- Post-production in the Academy of the files produced during student outings
- Possible projects to allow students to practice their photography.

Letture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti

Fornirò durante le lezioni link in base agli argomenti trattati.

Tutorial selezionati

Indicherò un "maestro" fotografo da "guardare" e studiare.

Letture consigliate:

- Michael Langford-Anna Fox e Richard Sawdon Smith - "Nuovo trattato di fotografia moderna" 12ma edizione Il Castello

Recommended or required reading and other learning resources/tools

I will provide links during the lessons based on the topics covered.

Selected tutorials

I will indicate a "master" photographer to "observe" and study.

Recommended reading:

Michael Langford-Anna Fox and Richard Sawdon Smith - "Nuovo trattato di fotografia moderna" 12ma edizione Il Castello (English version "Langford's Basic photography")

Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica: lezioni collettive, laboratori, uscite

Learning activities and teaching methods: class work, laboratories, visits

Metodi e criteri di verifica del profitto

- Prova orale di verifica degli argomenti trattati e sulla pre-visualizzazione delle condizioni di ripresa (es. possibili domande su condizioni-situazioni di illuminazione, di temperature cromatiche, padronanza della combinazione tempi-diaframmi-sensibilità ISO ecc.)
- Verifica delle fotografie prodotte con valutazione esclusivamente a livello tecnico e non concettuale / artistico.
- Verifica dell'uso della fotocamera a mano libera e con il treppiede, e la manualità conseguita

Assessment methods and criteria:

- Oral test of the topics covered and on the pre-visualisation of the filming conditions (e.g.: possible questions on lighting conditions-situations, colour temperatures, mastery of the shutter-aperture-ISO sensitivity combination etc.)
- Examination of the photographs produced with assessment exclusively based on a technical and not conceptual/artistic level.
- Examination of freehand and tripod camera use, and the level of manual dexterity achieved

Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: Italiano e Inglese

Language(s) of instruction/examination: Italian and English