

Triennio di primo livello in Fotografia - 1° anno**ORDINAMENTO - PROGRAMMI**

A.A. 2022/2023

CODICE	DISCIPLINA	DOCENTE	PROGRAMMA - BIBLIOGRAFIA	CFA
ABPR31	FOTOGRAFIA	Prof. Gabriele Gregis	Il settore comprende la conoscenza dei linguaggi e delle tecniche della fotografia storica e contemporanea. Differenti campi di specifico interesse sono: gli usi della fotografia nella documentazione e nella rappresentazione dei beni culturali, l'indagine fotografica scientifica sull'opera d'arte, l'archiviazione e la condivisione digitale delle immagini; nonché tutti gli aspetti espressivi, comunicativi, linguistici ed operativi introdotti dalle tecnologie digitali.	5

ABPR31	FOTOGRAFIA DIGITALE	Prof. Arsotti Marco	<p>POSTPRODUZIONE 2 (Adobe Photoshop):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Area di lavoro 2. Formati file 3. Livelli 4. Canali 5. Strumenti base 6. Selezioni e scontorni semplici 7. Trasformazioni 8. Strumenti di ritocco (timbro, cerotto, toppa) 9. Selezioni di media difficoltà (curve di bezier e scontorno con la penna) 10. Regolazioni 11. Flusso di lavoro non distruttivo 12. Maschere 13. Livelli di regolazione 14. Livelli di fusione 15. Oggetti avanzati 16. Scontorni complessi 17. Dodge&Burn 18. Separazione delle frequenze 19. Interazione con Lightroom <p>Altre attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborazione di un progetto personale in tre fasi: ste-sura del progetto, scatto, postproduzione 2. Esercizi di scatto e lettura di immagini digitali 3. Esercizio di compositing in co-docenza 4. Workshop per la gestione del colore 5. Uscita in laboratorio di stampa 	4
--------	------------------------	------------------------	--	---

ABPR16	FONDAMENTI DI DISEGNO INFORMATICO – (TECNICHE FOTOGRAFICHE)	Prof. Arsotti Marco	<p>TECNICHE FOTOGRAFICHE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Principi di ottica e breve storia della macchina fotografica 2. Il corpo macchina 3. La messa a fuoco 4. Il triangolo di esposizione e il rapporto di reciprocità: Tempi, Diaframma, ISO 5. Misurare l'esposizione 6. Le ottiche 7. Full frame e aps, il fattore di crop 8. Il bilanciamento del bianco 9. I formati file 10. Raster e profondità colore 11. Risoluzione 12. Iistogramma 13. I canali RGB 14. Gli spazi colore AdobeRGB, sRGB e ProphotoRGB 15. Le curve di viraggio 16. Il flusso di lavoro digitale <p>POSTPRODUZIONE 1 Lightroom Classic</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Introduzione 2. Settaggio del software 3. Il catalogo e il concetto di database 4. Organizzazione delle cartelle, archivio e backup 5. Importazione ed esportazione 6. Pannello Libreria: selezionare e organizzare gli scatti 7. Pannello Sviluppo: panoramica di tutte le funzioni e tutorial di postproduzione base 8. Profili e Predefiniti 9. Interazione con Photoshop 	5
--------	---	---------------------	---	---

ABPC66	STORIA DELLA FOTOGRAFIA	Prof.ssa Bianchini Santina	<p>Illustrare le principali linee di sviluppo della fotografia del XIX e XX secolo, con particolare riferimento alle diverse tecniche, prassi e tendenze, ai fotografi più significativi, e in un costante confronto con le altre arti visive;</p> <p>-analizzare e spiegare secondo un metodo storico critico le opere fotografiche dal punto di vista tecnico, formale, linguistico, stilistico e della loro contestualizzazione storico culturale</p> <p>-spiegare e applicare i diversi approcci teorici e metodologici, e le prospettive storiografiche con cui viene studiata la fotografia come medium specifico, ma anche in relazione alle altre art i visive.</p>	10
ABST51	LINGUAGGI DELL'ARTE CONTEMPORANEA	Prof.ssa Gloria Fenaroli	<p>il settore si occupa dell'indagine, in un ottica interdisciplinare, delle interrelazioni tra le diverse arti contemporanee e della problematizzazione dei rapporti che ne derivano, nonché della loro contestualizzazione all'interno dell'orizzonte socio-culturale con particolare riferimento alle questioni connesse ai processi di innovazione tecnologica.</p>	8

ABST58	TEORIA DELLA PERCEZIONE E PSICOLOGIA DELLA FORMA	Prof.ssa Santina Bianchini	Il settore comprende le ricerche della storia di quanto la psicologia è venuta elaborando attorno ai problemi della creatività, della visione dell'arte, nonché degli elementi concettuali e metodologici che sovrintendono i meccanismi percettivi e della loro incidenza nella comunicazione e nell'elaborazione dei linguaggi artistici. Comprende anche l'analisi dei principali studi sulla psicologia dell'artista e della creazione artistica, ed elementi di psicologia applicata alla fruizione d'arte, con particolare attenzione al sistema produttivo ed espositivo delle arti contemporanee.	6
--------	--	----------------------------	---	---

ABST46	FENOMENOLOGIA DELL'IMMAGINE	Prof. Marco Senaldi	<p>Il corso svilupperà alcune questioni fondamentali relative alla complessa natura delle immagini, ripercorrendone nelle sue linee generali le tappe storiche, sociali e artistiche attraverso una lettura teorica e critica.</p> <p>La prima parte si concentrerà sulla discussione dei "fondamentali" teorici relativi al concetto e alla realtà dell'immagine: a partire da concetti come il doppio, il bordo, il rovescio, lo specchio, il montaggio, la cornice, l'icona, l'idolo, il simbolo, l'ombra, e simili, si esamineranno le diverse accezioni, possibilità e versioni di ciò che comunemente definiamo "immagine". Contestualmente questi concetti saranno sempre messi a confronto con esempi tratti dalla storia, dall'arte e dai media, e discussi insieme in aula.</p> <p>Una seconda serie di lezioni si focalizzerà in forma seminariale sull'impiego dell'"immagine" nell'opera di Marcel Duchamp; e, a partire dal percorso di questo maestro, si avvicinerà alle molteplici pratiche dell'arte contemporanea.</p> <p>Andrea Pinotti - Antonio Somaini, Teorie dell'immagine. Il dibattito contemporaneo, Ed. Raffaello Cortina, Milano, 2014 (sezioni discusse in aula); N. Mirzoeff, Come vedere il mondo, Johan & Levi, 2017; M. Senaldi, Duchamp. La scienza dell'arte, Meltemi, 2019 (pte II). Altri testi, video e siti verranno indicati durante il corso</p>	4
--------	-----------------------------	---------------------	--	---

ABST47	STORIA DELL'ARTE MODERNA	Prof. Pierluigi Masini	Lo svolgimento delle lezioni prevede l'analisi delle opere suddivise per temi, in modo da approcciare lo studio della Storia dell'Arte partendo dall'analisi dei temi. Gli argomenti oggetto delle lezioni riguardano emozioni e problematiche universali connesse a temi quali: il Mito e l'Antichità, il Ritratto, l'Amore, la Morte, la Natura, il Trascendente, la Bellezza ecc. La descrizione delle opere, riferite al contesto dell'autore e di altri interpreti della storia dell'arte del periodo preso in esame, viene svolta con particolare attenzione per gli elementi iconografici sottesi e attualizzata, dove utile, con accenni al modo di presentare gli stessi temi da parte di grandi fotografi, in accordo con il coordinatore del corso e il docente di Storia della fotografia.	6
ABPC66	STORIA DEL CINEMA E DEL VIDEO	Prof.ssa Rossi Caterina	Il corso si propone di fornire allo studente un approfondimento sui visual studies e offre una serie di strumenti utili a interpretare il panorama mediale e visuale contemporaneo. L'attenzione è rivolta allo studio delle varie sfaccettature della cultura visuale contemporanea e alle intersezioni tra i diversi linguaggi (cinema, fotografia, videoclip, multimedia) nell'ambito della comunicazione audiovisiva, con un focus sulle modalità di rappresentazione del corpo. Le lezioni sono caratterizzate dalla visione di materiali audiovisivi di vario tipo, al fine di permettere allo studente di tradurre le conoscenze teoriche in un percorso visivo personale. Lo studente verrà poi coinvolto dal punto di vista pratico nell'analisi dei differenti casi di	4

ABLIN71	INGLESE	Prof.ssa Chiara Bertoni	Il corso mira a fornire agli studenti gli strumenti principali per esercitare la lingua inglese a livello B1 del Quadro Comune Europeo. In particolare, si presenteranno i seguenti argomenti grammaticali (verb forms and verb tenses; nouns and pronouns; adjectives and adverbs del livello B1) e si esploreranno le seguenti aree tematiche per l'acquisizione del lessico (living conditions, the arts, education, sports and hobbies, weather). Il corso prevede alcune esercitazioni di listening, ma si focalizza soprattutto sull'abilita' di comprensione testuale, di testi di vario tipologia di livello B1. Infine, gli studenti saranno invitati a creare un breve progetto inerente la loro disciplina di studio e a presentarlo a fine corso.	4
	A SCELTA DELLO STUDENTE			4

Triennio di primo livello in Fotografia - 2° anno

ORDINAMENTO - PROGRAMMI

A.A. 2022/2023

CODICE	DISCIPLINA	DOCENTE	PROGRAMMA - BIBLIOGRAFIA	CFA
--------	------------	---------	--------------------------	-----

ABPR31	FOTOGRAFIA	Prof.ssa Magri Giovanna	<p>programma parte teorica</p> <ul style="list-style-type: none"> * percorso storico della natura morta * elementi importanti per fare un buon still-life * illuminotecnica applicata alla fotografia * studio della luce <p>la luce attraverso lo still-life</p> <ul style="list-style-type: none"> -significato della luce -teorie delle ombre *i confini e sconfini tra immagine pubblicitaria e l'arte del creare * ritratto/ autoritratto (cenni – sarà motivo di approfondimento al terzo anno) <p>programma parte pratica</p> <ul style="list-style-type: none"> * specializzazione nello still-life: - vengono selezionati dei prodotti da commercializzare - si studia un possibile lay-out esecutivo oppure il docente darà un input di progetto - si analizzano i materiali sia di ripresa sia scenografici necessari - montaggio set fotografico - studio illuminazione adeguata al tipo di immagine programmata - realizzazione dell'immagine -rapporto immagine e musica <p>le tematiche fotografiche possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - food - articoli regalo - tessuti - pelletteria - oggettistica - materiali (vetro, ceramica, plastica...) - liquidi <ul style="list-style-type: none"> *post-produzione *ritratto / autoritratto: interpretazione *post-produzione 	5
--------	------------	----------------------------	--	---

ABPR31	FOTOGRAFIA	Prof. Avi Meroz	Il settore comprende la conoscenza dei linguaggi e delle tecniche della fotografia storica e contemporanea. Differenti campi di specifico interesse sono: gli usi della fotografia nella documentazione e nella rappresentazione dei beni culturali, l'indagine fotografica scientifica sull'opera d'arte, l'archiviazione e la condivisione digitale delle immagini; nonché tutti gli aspetti espressivi, comunicativi, linguistici ed operativi introdotti dalle tecnologie digitali.	3
ABPR31	FOTOGRAFIA	Prof.ssa Silvia Ettacani	<p>approfondire e potenziare alcuni dei contenuti introdotti durante il primo anno accademico, allo scopo di ottimizzare e strutturare al meglio tutto ciò che comporta un racconto fatto con immagini e valorizzare il processo creativo/progettuale che sta alla base della narrazione visiva. Pertanto, il corso propone di condurre lo studente a considerare la costruzione di una narrazione fotografica come operazione di pensiero - ordine - metodo e libera espressione, tramite una costante educazione allo sguardo sulla realtà e al confronto con il lavoro di artisti contemporanei.</p> <p>Il corso quindi prevede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Approfondire e comprendere la differenza fra narrazione visiva e documentazione. • Prendere consapevolezza dell'uso personale della luce per evidenziarne e sostenere un proprio valore espressivo. • Introdurre la differenza fra catalogo - portfolio (commerciale e artistico) - libro fotografico - libro d'artista - fanzine - dummy. • Realizzare un Photo dummy. <p>Bibl.: Sara Munari Il portfolio fotografico, istruzioni imperfette per l'uso. Ed. Emuse</p>	8

ABPC67	SCRITTURA CREATIVA	Prof. Archetti Marco	Scrivere è pensare. Come si costruisce un testo: l'incipit, la forma, l'articolazione del pensiero, le conclusioni. Storia delle parole: l'etimologia, la verità e le falsità nell'uso della lingua italiana. A che cosa serve la punteggiatura. A cosa serve la sintassi. Cosa significa scrivere bene. Consigli di stile. I plastismi, ovvero: non aprite quella porta.	4
ABST48	STORIA DELLE TECNICHE ARTISTICHE (LA FOTOGRAFIA)	Prof.ssa Bianchini Santina	Illustrare le principali linee di sviluppo della fotografia del XX e XXI secolo, con particolare riferimento alle diverse tecniche, prassi e tendenze, ai fotografi più significativi, e in un costante confronto con le altre arti visive; -analizzare e spiegare secondo un metodo storico critico le opere fotografiche dal punto di vista tecnico, formale, linguistico, stilistico e della loro contestualizzazione storico culturale - spiegare e applicare i diversi approcci teorici e metodologici, e le prospettive storiografiche con cui viene studiata la fotografia come medium specifico, ma anche in relazione alle altre arti visive.	8
ABST47	STORIA DELL'ARTE MODERNA	Prof. Valerio Borgonuovo	Il settore comprende le discipline che studiano, i fenomeni relativi alla storia delle arti visive, con particolare riferimento alla cultura occidentale dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri. La conoscenza degli stili e dei vari linguaggi espressivi, finalizzata al completamento del percorso formativo dell'artista, del critico d'arte e del curatore, è integrata dallo studio dei meccanismi che regolano il complesso sistema del mercato dell'arte contemporanea.	6

ABAV01	ANATOMIA ARTISTICA (ricerca fotografica dell'immagine)	Prof. Mantovani Giovanni	Il corso vuole portare a riflettere sull'utilizzo dell'immagine. al giorno d'oggi l'immagine fotografica è la protagonista della cultura visiva contemporanea. milioni di immagini, improvvisamente, sembrano perdere significato restando "nude" con il proprio significante. ecco, quindi, la necessità di sviluppare uno sguardo critico che sia in grado di assegnare un senso a queste immagini: risemantizzare modificando lo statuto iniziale per costruire un discorso nuovo. come accadeva con l'object trouvé, anche in questo modo l'immagine si trasforma ed accede ad una nuova vita. attraverso questo percorso, l'autorialità si sposta e assume una posizione diversa ma sempre fondamentale.	8
ABAV06	TECNICHE EXTRAMEDIALI (fotografia delle arti performative)	Prof. Roberto Orlandi	Il settore disciplinare, affronta questioni tecnico-stilistiche inerenti alle morfologie e alle tipologie dei materiali utilizzati nelle tecniche pittoriche, anche nelle diverse epoche. Rientra nelle competenze del settore lo studio e l'analisi dei colori, le indagini sui cambiamenti in atto nell'uso dei mezzi tecnici tradizionali, le ricerche sulle sperimentazioni anche relative all'uso dei nuovi media con i conseguenti adeguamenti sui linguaggi visivi	6
ABPC66	STORIA DEL CINEMA E DEL VIDEO	Prof.ssa Rossi Caterina	La cultura visuale contemporanea tra cinema, fotografia, videoclip e nuovi media. Andrea Pinotti, Antonio Somaini, Cultura visuale. Immagini sguardi media dispositivi, Einaudi, Torino 2016. Dispensa fornita dalla docente. Selezione di materiali audiovisivi oggetto di studio.	4

ABTEC38	ELABORAZIONE DIGITALE DELL'IMMAGINE	Prof.	Il settore comprende le competenze legate all'applicazione di strumenti digitali evoluti ai linguaggi visivi artistici, tanto per ciò che concerne gli aspetti sperimentali ed espressivi, quanto per le possibili applicazioni professionali. L'approccio alle tematiche che caratterizzano il settore, prevede, in particolare, la trattazione, sotto il profilo teorico, metodologico ed applicativo, dell'immagine digitale a due e tre dimensioni, la sua elaborazione statica ed in movimento. L'esperienza laboratoriale costituirà un momento essenziale dell'esperienza formativa in rapporto alle diverse forme di rappresentazione ed ai differenti strumenti.	4
	A SCELTA DELLO STUDENTE			4

Triennio di primo livello in Fotografia - 3° anno

ORDINAMENTO - PROGRAMMI

A.A. 2022/2023

CODICE	DISCIPLINA	DOCENTE	PROGRAMMA - BIBLIOGRAFIA	CFA
--------	------------	---------	--------------------------	-----

ABPR31	FOTOGRAFIA	Prof.ssa Magri Giovanna	<ul style="list-style-type: none"> * il potere dell'immagine * requisiti di un buon professionista ambito pubblicitario: * ruoli e competenze nella comunicazione * analisi delle campagne pubblicitarie * autonomia di giudizio * comunicazione visiva * analisi dei media * strategie del neuromarketing * il percorso dall'immagine ai media * still-life(approfondimento) * post-produzione * esperienza diretta con aziende * case history per campagna pubblicitaria * interventi con professionisti ambito del ritratto: * percorso storico del ritratto * percorso contemporaneo del ritratto * il ritratto (approfondimento): - interpretazione - l'espressività della luce * elementi fondamentali relativi ad un progetto di lavoro * sviluppo di un progetto con finalità professionale ambito dell'autoritratto: * percorso storico dell'autoritratto * percorso contemporaneo dell'autoritratto * elementi fondamentali relativi ad un progetto di lavoro * sviluppo di un progetto con finalità professionale * esperienza diretta con associazioni no profit * case history per campagna pubblicitaria di carattere sociale * interventi con professionisti finalita' - gli studenti, attraverso lo sviluppo dei progetti di carattere sperimentale, inizieranno ad avere i primi feedback con il mondo del lavoro mediante il contatto diretto con associazioni onlus e imprese 	10
--------	------------	----------------------------	---	----

ABPR31	FOTOGRAFIA	Prof.ssa Giovanna Magri	Il settore comprende la conoscenza dei linguaggi e delle tecniche della fotografia storica e contemporanea. Differenti campi di specifico interesse sono: gli usi della fotografia nella documentazione e nella rappresentazione dei beni culturali, l'indagine fotografica scientifica sull'opera d'arte, l'archiviazione e la condivisione digitale delle immagini; nonché tutti gli aspetti espressivi, comunicativi, linguistici ed operativi introdotti dalle tecnologie digitali.	7
ABAV06	TECNICHE E TECNOLOGIE DELLE ARTI VISIVE	Prof. Mantovani Giovanni	Il settore disciplinare, affronta questioni tecnico-stilistiche inerenti alle morfologie e alle tipologie dei materiali utilizzati nelle tecniche pittoriche, anche nelle diverse epoche. Rientra nelle competenze del settore lo studio e l'analisi dei colori, le indagini sui cambiamenti in atto nell'uso dei mezzi tecnici tradizionali, le ricerche sulle sperimentazioni anche relative all'uso dei nuovi media con i conseguenti adeguamenti sui linguaggi visivi	3
ABPR31	FOTOGRAFIA (reportage)	Prof. Maurizio Garofalo	Il settore comprende la conoscenza dei linguaggi e delle tecniche della fotografia storica e contemporanea. Differenti campi di specifico interesse sono: gli usi della fotografia nella documentazione e nella rappresentazione dei beni culturali, l'indagine fotografica scientifica sull'opera d'arte, l'archiviazione e la condivisione digitale delle immagini; nonché tutti gli aspetti espressivi, comunicativi, linguistici ed operativi introdotti dalle tecnologie digitali.	3

ABST51	LINGUAGGI DELL'ARTE CONTEMPORANEA	Prof.ssa Bianchini Santina	Il settore si occupa dell'indagine, in un ottica interdisciplinare, delle interrelazioni tra le diverse arti contemporanee e della problematizzazione dei rapporti che ne derivano, nonché della loro contestualizzazione all'interno dell'orizzonte socio-culturale con particolare riferimento alle questioni connesse ai processi di innovazione tecnologica.	7
ABST47	STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA	Prof. Guiotto Giampietro	Il settore comprende le discipline che studiano, i fenomeni relativi alla storia delle arti visive, con particolare riferimento alla cultura occidentale dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri. La conoscenza degli stili e dei vari linguaggi espressivi, finalizzata al completamento del percorso formativo dell'artista, del critico d'arte e del curatore, è integrata dallo studio dei meccanismi che regolano il complesso sistema del mercato dell'arte contemporanea.	6

ABTEC43	DIGITAL VIDEO	Prof. Federico Cangianiello	<p>IL LINGUAGGIO VIDEO E LA REGIA</p> <p>La figura del regista e la gestione di una scena</p> <p>Lo stile di regia: la traccia del regista</p> <p>L'inquadratura: tipologie di inquadratura</p> <p>La macchina a mano, il cavalletto e i movimenti di macchina.</p> <p>La lista inquadrature</p> <p>SOGGETTO, SCENEGGIATURA E SCRITTURA CREATIVA</p> <p>L'ideazione: il soggetto, il trattamento e la sceneggiatura.</p> <p>La sceneggiatura come testo tecnico</p> <p>La struttura in tre atti.</p> <p>L'arco di trasformazione del personaggio</p> <p>La sceneggiatura per il cortometraggio.</p> <p>Lo spoglio della sceneggiatura.</p> <p>Storyboard e piano di lavorazione</p> <p>REGIA E TECNICA DI RIPRESA</p> <p>Campi e piani</p> <p>I movimenti di macchina.</p> <p>La composizione del quadro</p> <p>Le inquadrature oggettive, soggettive e pseudo soggettive.</p> <p>La costruzione di un racconto per immagini</p> <p>La regia, e sue le regole base: continuità visiva, posizionamento della camera e comportamento sul set.</p> <p>Le mansioni del cinema: DOP, segretario di edizione.</p> <p>PRODUZIONE</p> <p>Gli studenti dovranno realizzare i propri lavori. Revisione lavori realizzati.</p> <p>MONTAGGIO (audio/</p> <p>Le funzioni del montaggio video</p> <p>Tecniche</p> <p>di editing base.</p>	4
---------	---------------	-----------------------------	---	---

ABPC65	TEORIA E METODO DEI MASS MEDIA	Prof. Mastrostefano Luca	Il settore definisce la fenomenologia dei media nel loro rapporto con i linguaggi artistici e i loro mutamenti sia nel contesto comunicativo sia in quello espressivo. Sono campi di analisi specifica la teoria degli audiovisivi e l'analisi delle strutture linguistiche e comunicazionali connesse all'evoluzione ed alla trasformazione dei mezzi di comunicazione di massa.	4
ABPR19	PROGETTAZIONE GRAFICA	Prof.	Il settore disciplinare comprende l'insieme delle operazioni, dei metodi e dei processi impiegati per la progettazione visiva orientata alla comunicazione d'impresa. Il settore si articola in una pluralità di percorsi che vanno dalla progettazione e realizzazione di comunicazioni pubblicitarie e di prodotti editoriali, fino ai più recenti procedimenti proposti dall'industria e dal mercato, comprese le tecniche multimediali off-line e on line, con particolare riferimento alla conoscenza delle tecniche grafiche digitali contemporanee, atte alla realizzazione, alla visualizzazione, alla presentazione ed alla comunicazione del progetto grafico.	4
	A SCELTA DELLO STUDENTE			2
	PROVA FINALE			10

