

NOME DEL CORSO	FOTOGRAFIA DIGITALE
TIPOLOGIA (indicare se il corso è obbligatorio oppure se si tratta di un'attività a libera scelta dello studente)	Obbligatorio
CICLO DI STUDIO (indicare se triennio o biennio)	Triennio
ANNO DI INSEGNAMENTO	2023/2024
DURATA DEL CORSO (semestrale o annuale)	Semestrale
CREDITI	4
NOME E COGNOME DELLA PROFESSORESSA/PROFESSORE	Francesca Lazzarini
BREVE DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI/FINALITA' DEL CORSO	Il corso ha come scopo l'apprendimento delle tecniche fotografiche di base e dello sviluppo dei file raw attraverso photoshop e lightroom. La seconda parte del corso mira all'apprendimento delle tecniche di ripresa nello studio fotografico.
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO (indicare se in presenza o a distanza)	Presenza
PREREQUISITI	/
PROGRAMMA DEL CORSO	<p><u>La macchina fotografica</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Single-lens reflex (SLR) • Il diaframma • Uso creativo del diaframma • f/stop • L'otturatore • Uso creativo del tempo • Gli iso • Il concetto di stop • L'esposimetro • L'esposizione • La lettura per luce riflessa • Il grigio medio • La lettura per luce incidente • La scelta del tempo di posa • Bilanciamento del bianco <p><u>Le Ottiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • lunghezza focale e la luminosità • La lunghezza focale e il formato • Il Normale • Il teleobiettivo • I "supertele" • Il micromosso • I grandangolari • I super grandangolari • Il fisheye • Zoom e focali fisse • Lo "zoom standard" • La prospettiva • Lo sfuocato (il bokeh)

	<p><u>Profondità di campo e iperfocale</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Fattori che incidono sulla pdc• Il disco di minima confusione• Punto prossimo e Punto remoto• formula per la profondità di campo• La distanza iperfocale• Iperfocale e pdc sugli obiettivi• Le application per PDC e iperfocale• Finalità espressive della profondità di campo e iperfocale• I formati <p><u>Fotografie e Composizione</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Le inquadrature• La composizione• La regola dei terzi• La lettura delle fotografie• Interrogativi quando si osserva una fotografia o un'opera d'arte• Analisi e lettura di fotografie di reportage, architettura, moda, ritratto, still life e artistiche. <p><u>Le aberrazioni e le deformazioni prospettiche</u></p> <ul style="list-style-type: none">• L'ottica geometrica• Classificazione delle aberrazioni• Aberrazioni geometriche o monocromatiche• Aberrazione sferica• Coma• Astigmatismo radiale e tangenziale• Curvatura di campo• Distorsioni• Distorsione a barilotto e a cuscinetto• Sistemi ottici simmetrici• Aberrazioni cromatiche• Aberrazione cromatica assiale• Aberrazione cromatica trasversale (o laterale)• Caduta delle luci ai bordi• La trasmissione della luce e il problema dei riflessi• La riflessione <p><u>Test mtf: la funzione di trasferimento della modulazione</u></p> <p><u>La luce e lo studio fotografico</u></p> <ul style="list-style-type: none">• La luce• Il principio del quadrato inverso• Temperatura della luce• Illuminazione• Bulbo flash• Parabola• Griglia a nido d'ape• Cono concentratore o Snoot• Ombrello riflettente e Ombrello traslucido• Il soft box• Softbox con griglia
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Il Bank o Window light • I principi dell'illuminazione • La sequenza delle operazioni • La direzione della luce • Il contrasto • Metodo a luce diretta e metodo a luce riflessa • Il controllo delle ombre • High key e low key • Attrezzatura da studio <p><u>Ritratto</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ritratto sfondo bianco: luce a farfalla, controluce, luce laterale, luce pioggia. • Ritratto sfondo nero: luce Rembrandt, silhouette, luce a fessura • Esercitazione in studio fotografico. <p><u>Still Life/food</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Still life e food: ambientati e su fondo bianco • Luce frontale, laterale, controluce, luce dall'alto, luce dal basso. • Light painting • Esercitazione in studio fotografico. <p><u>Lightroom/camera raw</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • analisi degli strumenti di lightroom e camera raw
<p>EVENTUALE BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA</p>	<p>Obbligatorio:</p> <p>Dispensa fornita dal docente</p> <p>Progetto guida (obbligatorio):</p> <p>Flusser, Vilém, Per una filosofia della fotografia, Milano, Bruno Mondadori, 2006</p> <p>Foreign students/ Erasmus:</p> <p>John Garrett, Graeme Harris, Collins Complete Photography Course, UK, Collins, 2013</p> <p>Chinese students: 数码单反摄影从入门到精通</p> <p>Consigliati:</p> <p>Giuseppe Maio, Fotografia Digitale reflex, Ed. Fag srl, 2007</p> <p>Michael Langford, Nuovo trattato di fotografia avanzato, Il Castello, 2012</p> <p>Composizione:</p> <p>Freeman Michael, L'occhio del fotografo. La composizione nella fotografia digitale, Ed Logos, 2008</p>

	<p>Altri Consigliati di critica e storia:</p> <p>Claudio Marra, Fotografia e pittura nel Novecento, Milano, Bruno Mondadori, 1999</p> <p>Elio Grazioli, Corpo e figura umana nella fotografia, Milano, Bruno Mondadori, 1998</p> <p>Rosalind Krauss, Teoria e storia della fotografia, Milano, Bruno Mondadori, 1996</p> <p>Roland Barthes, La Camera Chiara, Torino, Piccola Biblioteca Einaudi, 2003</p> <p>Susan Sontag, Sulla fotografia, Torino, Piccola Biblioteca Einaudi, 2004</p> <p>Joan Fontcuberta, La (foto)camera di Pandora, Roma, Contrasto, 2012</p> <p>Man Ray, Autoritratto, Milano, Mazzotta, 1975</p>
<p>MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME (indicare se, ad esempio, sia necessario preparare degli elaborati specifici per il superamento dell'esame)</p>	<p>Orale su tutta la parte teorica e pratico secondo quanto segue:</p> <p>È richiesto la realizzazione un workbook stampato da presentare all'esame, che contenga:</p> <p>gli appunti, le fotografie di tutte le esercitazioni indicate alla fine di ogni capitolo, le fotografie di still life, food e ritratto svolte in classe con i corrispondenti schemi dei set realizzati, il progetto "guida" (descritto nella dispensa), un progetto personale.</p> <p>Il workbook dovrà avere l'aspetto di un PORTFOLIO PROFESSIONALE, completo di ogni esercitazione.</p> <p>Il workbook completo dovrà essere anche in versione digitale.</p>
LINGUA DI INSEGNAMENTO	Italiano

NAME OF THE COURSE	DIGITAL PHOTOGRAPHY
TYPE	Mandatory
CYCLE	Bachelor
YEAR OF STUDY WHEN THE COMPONENT IS DELIVERED (IF APPLICABLE)	2023/2024
SEMESTER/TRIMESTER WHEN THE COMPONENT IS DELIVERED	Semester
NUMBER OF ECTS CREDITS ALLOCATED	4

NAME OF LECTURER(S)	Francesca Lazzarini
LEARNING OUTCOMES	The course aims to learn basic photographic techniques, deepening the development of raw files through photoshop and lightroom. The second part of the course aims to learn the shooting in the photographic studio.
MODE OF DELIVERY (FACE-TO-FACE/DISTANCE LEARNING ETC.)	Face-to-face
PREREQUISITES AND CO-REQUISITES (IF APPLICABLE)	/
COURSE CONTENT	<p><u>THE CAMERA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Single-lens reflex (SLR) • Aperture control for contrast • Creative use of the aperture • f / stop • The shutter • Shutter speed control for creative effects • The iso • STOP • The Lightmeter • Exposure • Middle gray • incident light and reflected light • WHITE BALANCE <p><u>THE LENSES</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Focal length and brightness • Focal length and format • The Normal focal length • The telephoto lens • "Supertels" • Camera Shake • Wide angles • Super wide-angle • The fisheye • Zoom and Fixed focal length • The "standard zoom" • The perspective • The blur (the bokeh) <p><u>DEPH OF FIELD OF FIELD AND HYPERFOCAL</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Factors affecting the DOF • Circle of confusion • Next Point and Remote Point • Depth of field formula • The hyperfocal distance • Hyperphocal and DOF on the lenses • DOF and hyperfocal applications • Creative use of depth of field depth and hyperfocal • FORMATS <p><u>PHOTOGRAPHS AND COMPOSITION</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Framing

- The composition
- The rule of third
- How to analyze photographs
- Possible questions to make yourself viewing a photograph or an art work
- Analyzing and reading photographs of reportage, architecture, fashion, portrait, still life and art.

Lens distortions

- The optics
- Classification
- GEOMETRIC OR MONOCROMATIC
- Spherical aberration
- Coma
- Radial and tangential astigmatism
- Bending of the field
- Distortions
- Barrel and bearing distortion
- Symmetrical optical systems
- CHROMATIC Aberrations
- Axial chromatic aberration
- Lateral, or transverse, chromatic aberration
- Light falloff
- flare and reflection problem
- Reflection

MTF TEST: TRANSFUNCTION OF MODULATION

CAMERA RAW

The Photographic Studio

- The light
- The inverse square law
- Light temperature
- Lighting
- Bulb Flash
- Reflector
- The grid
- The Snoot
- Reflective Umbrella and Translucent Umbrella
- The soft box
- Softbox with grid
- The Bank or Window Light
- The principles of illumination
- The sequence of steps to be followed
- The direction of light
- The contrast
- Direct Light Method and Reflected Light Method
- Shadow control
- High key and low key
- Studio equipment

Portrait

	<ul style="list-style-type: none"> • White background portrait: butterfly light, backlight, side light, rain light. • Black background portrait: Rembrandt light, silhouette, slit light <p>Photo studio exercise.</p> <p><u>Still life / food</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Still life and food: set and on white background. • Front, side, backlight, high light, low light. • Light painting <p>Photo studio exercise.</p> <p><u>LIGHTROOM/camera raw</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ANALYSIS OF ALL LIGHTROOM INSTRUMENTS
RECOMMENDED OR REQUIRED READING AND OTHER LEARNING RESOURCES/TOOLS	<p>Mandatory</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lecture Notes provided by the teacher <p>Guide project (mandatory)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flusser, Vilém, Towards a Philosophy of Photography, European Photography, 1984 <p>Chinese students: 数码单反摄影从入门到精通</p> <p>Recommended</p> <p>John Garrett, Graeme Harris, Collins Complete Photography Course, UK, Collins, 2013</p> <p>Freeman Michael, The Photographers Eye, A graphic Guide: Instantly Understand Composition & Design for Better Photography, Hachette UK, 07 ott 2013</p> <p>Giuseppe Maio, Digital Reflex Photography, Ed. Fag srl, 2007</p> <p>Langford's Basic Photography: The guide for serious photographers Paperback, 2007</p> <p>Rosalind Krauss, L'Amour Fou: Photography and Surrealism, Abbeville Pr; 2002</p> <p>Roland Barthes, Camera Lucida: Reflections on Photography Farrar, Straus and Giroux, 1981</p> <p>Susan Sontag, On Photography, Penguin UK, 2014</p> <p>Man Ray, self-portrait, Little Brown, 1963</p>
ASSESSMENT METHODS AND CRITERIA	<p>The exam runs an oral examination and a printed workbook containing the exercises carried out during the course and divided by project.</p> <p>It is requesting also a personal project of 6-8 photographs.</p>
LANGUAGE OF INSTRUCTION	Italian

