

Università
per Stranieri
di Perugia

Anno Accademico 2017-2018

PROGRAMMA D'ESAME

Laurea Magistrale: **Comunicazione Pubblicitaria, Storytelling e Cultura d'immagine (COMPSSI)**

Insegnamento: **Fotografia digitale e produzione multimediale**

Anno di corso: **II**

Semestre: **I**

Docenti: **Antonio Catolfi** (6 CFU)

Giacomo Nencioni (3 CFU)

SSD: **L-ART/06** (Cinema, fotografia e televisione)

CFU: **9 (6+3)**

Carico di lavoro globale: **225 ore**

Ripartizione del carico di lavoro: **60 ore di lezioni frontali, 165 ore di studio individuale**

Lingua di insegnamento: **Italiano**

PREREQUISITI

Buona conoscenza della lingua e della cultura italiana. Per gli studenti stranieri che non possiedono una solida padronanza della lingua italiana si raccomanda di frequentare prima i lettori offerti dall'Ateneo. Conoscenze di base del linguaggio cinematografico. Eventuali lacune potranno essere colmate studiando le slide presenti su webclass (insegnamento di Linguaggi e tecniche dei media digitali – Comip; <https://webclass.unistrapg.it/>) e studiando i seguenti volumi: A. Catolfi, E. Menduni, *Produrre tv, dallo studio televisivo a Internet*, Roma-Bari, Laterza, 2009. E. Menduni, *Televisione e radio nel XXI secolo*, Roma-Bari, Laterza, 2016.

OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscenze e comprensione

- Acquisire solide conoscenze relative alle fasi salienti della storia della fotografia evidenziando i periodi, gli autori, i principi, la storia della costruzione dell'immagine e della produzione fotografica e cinematografica in relazione al campo pubblicitario;
- conoscere le tecniche, le metodiche e le professionalità strettamente legate al mondo fotografico analogico e digitale;
- comprendere le principali tecniche d'illuminazione, di controllo dell'immagine e skills sia dal punto di vista fotografico che da quello del montaggio digitale e della ripresa filmica fino al 3D;
- conoscere le fasi della produzione multimediale sottolineando l'importanza della fotografia digitale in relazione a sceneggiatura, organizzazione della produzione, montaggio/editing digitale, postproduzione 3D, le implicazioni dell'immagine videoludica nel web e nelle nuove forme di pubblicità.

Capacità di applicare conoscenze e comprensione

- saper analizzare il prodotto fotografico e cinematografico (analogico e digitale) sia dal punto di vista storico che progettuale;
- saper pianificare ogni tipo di produzione fotografica multimediale in relazione al tipo di racconto per immagini, passando dalla pubblicità tradizionale alle forme nuove serializzate tra tv, cinema e web;
- saper applicare concretamente le conoscenze acquisite in relazione al controllo dell'immagine e delle principali tecniche d'illuminazione riguardanti il prodotto fotografico e cinematografico in campo analogico e digitale.

CONTENUTI DEL CORSO

Il corso è suddiviso in tre moduli:

- I. *La fotografia, uno sguardo storico.*
- II. *La cinematografia analogica e digitale.*
- III. *La produzione fotografica multimediale e lo storytelling, dalla pubblicità tradizionale alle webseries (modulo applicativo).*

In particolare saranno sviluppati i seguenti temi:

I modulo - La fotografia, uno sguardo storico.

1. Come si legge una fotografia: grammatica e sintassi della tecnica fotografica; 2. La nascita della fotografia; 3. il Novecento nella fotografia; 4. Per una storia del ritratto; 5. La fotografia documentaria; 6. Fotografia e arte; 7. Paesaggio e città in fotografia; 8. Fotogiornalismo; 9. Fotografia e pubblicità; 10. Analogico e digitale in fotografia. Tutti i film elencati nella sezione "Testi e film di riferimento".

II modulo - La cinematografia analogica e digitale.

1. Il linguaggio cinematografico, la progettazione dell'illuminazione e della composizione; 2. Il regista, il DOP, l'autore della fotografia, il light designer. Le opere e la filosofia della luce di Vittorio Storaro; 3. L'uso della luce, l'ombra e i punti di vista; 4. Bianco e nero, il colore; 5. L'esposizione, ottiche e controllo dell'immagine (confronti ed esercitazioni con macchine fotografiche); 6. C'era una volta la pellicola, il video, l'HD, il 4 K; 7. Il cinema nell'era digitale – CGI e montaggio digitale; 8. Evoluzione dei sistemi di ripresa e di visione, il digitale nel campo pubblicitario; 9. Stereoscopia e il 3D – Motion capture e Performance capture; 10. Le nuove frontiere estetiche tra cinema e tv digitale. Tutti i film elencati nella sezione "Testi e film di riferimento".

III modulo applicativo - La produzione fotografica multimediale e lo storytelling, dalla pubblicità tradizionale alle webseries.

1. La produzione fotografica digitale tra tv, video, cinema e media digitali; 2. Media digitali, fotografia e broadcast: un nuovo panorama; 3. Video virali, fotografia social e web popularity; 4. Le webseries: il panorama italiano; 5. Tra intrattenimento e marketing: *branded content* e *brand entertainment*; 6. Product placement, fotografia digitale e new tv: dai tutorial a Real Time; 7. Marketing e social network: dal content marketing al native advertising; 8. La serializzazione del cinema e il film come *brand*; 9. Gli ecosistemi narrativi tra tv, cinema e web: *Netflix* e gli altri; 10. Il campo videoludico: Gamification e media digitali. Tutti i film elencati nella sezione "Testi e film di riferimento".

METODI DIDATTICI

Studenti frequentanti:

lezioni frontali, lezioni seminariali, esercitazioni, visione e discussione dei film presenti in bibliografia con esperti del settore e i collaboratori alla cattedra; convegni e workshop con professionisti del settore.

Studenti non frequentanti:

sono previsti dei seminari/workshop/convegni nella seconda metà del semestre (date da definirsi che verranno comunicate su webclass durante il secondo semestre). Slide del corso reperibili su webclass (obbligatorie per i non frequentanti).

Studenti frequentanti e non frequentanti:

si raccomanda la visione di appunti, articoli, dispense, slide e informazioni sulle lezioni reperibili sul sito webclass dell'Università: <https://webclass.unistrapg.it/>.

Le lezioni saranno svolte dal prof. Antonio Catolfi, dal dott. Giacomo Nencioni e dai collaboratori alla cattedra attraverso anche dei seminari tematici applicativi, esercitazioni con professionisti del settore, studiosi e visiting professor.

METODI DI ACCERTAMENTO

Per sostenere l'esame tutti gli studenti dovranno obbligatoriamente iscriversi su webclass (<https://webclass.unistrapg.it/>) ed Esse3web (<https://unistrapg.esse3.cineca.it/>).

L'esame è in forma orale e si propone di verificare l'acquisizione delle conoscenze disciplinari e la capacità, da parte dello studente, di applicare tali conoscenze dell'arte fotografica e della produzione multimediale all'analisi e alla costruzione di prodotti audiovisivi su più piattaforme.

È previsto un esonero scritto alla fine delle lezioni della durata di 90/100 minuti che si compone di domande a risposta aperta, atte a verificare le conoscenze acquisite e le capacità applicative (esempi sono reperibili su webclass), e si baserà sui seguenti volumi e film:

- Enrico Menduni, *La fotografia. Dalla camera oscura al digitale*, Bologna, Il Mulino, 2008;
 - László Moholy-Nagy, *Pittura Fotografia Film*, Torino, Einaudi, 2010;
 - Blain Brown, *La fotografia nel film*, vol. I, Roma, Dino Audino, 2004;
 - Blain Brown, *La fotografia nel film*, vol. II, Roma, Dino Audino, 2004;
 - Kristin Thompson, *Storytelling. Forme del racconto tra cinema e televisione*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012;
 - tutti i lungometraggi elencati nella sezione "Testi e film di riferimento".
- Gli studenti dovranno saper illustrare e commentare i film.

La prova scritta verrà proposta una sola volta per anno accademico alla fine delle lezioni. L'esame orale è facoltativo per chi sostiene in modo positivo la prova scritta. La data esatta dell'esonero scritto verrà comunicata all'inizio delle lezioni del primo semestre e/o potrà essere richiesta via email ai docenti [antonio.catolfi@gmail.com; giacomo.nencioni@gmail.com]. Altre informazioni su date e modalità dell'esame scritto (esempi della prova scritta) sono reperibili sul sito webclass dell'insegnamento (<https://webclass.unistrapg.it/>).

Gli studenti che decidono di sostenere l'esame orale dovranno:

- A) studiare tutti i volumi elencati nella sezione "Testi e film di riferimento";
- B) saper illustrare e discutere i lungometraggi elencati nella sezione "Testi e film di riferimento".

I film saranno reperibili dopo le lezioni presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali (secondo piano della Palazzina Valitutti, Viale Carlo Manuali 3). Per ogni tipo di informazione o domanda contattare i docenti in posta elettronica: antonio.catolfi@gmail.com oppure giacomo.nencioni@gmail.com. Gli studenti Erasmus dovranno contattare i docenti via email o durante le lezioni/ricevimenti. All'esame orale gli studenti dovranno portare copia del programma d'esame e tutti i volumi studiati.

Prova pratica facoltativa per l'esame:

ogni studente, utilizzando le tecniche meglio conosciute (digitale, analogico, bianco/nero, colore, montaggio analogico o digitale), potrà portare agli esami (orali o scritti) un book di almeno 20 immagini originali a tema libero, stampate su carta e montate in un portfolio ovvero un filmato originale di almeno tre/cinque minuti che potrà essere oggetto di discussione e/o valutazione dell'esame. Il lavoro di composizione deve essere comprensivo di una breve relazione (3/4 cartelle) in cui viene spiegata la motivazione della ricerca e le sue finalità. Ogni immagine o sequenza deve essere accompagnata da una nota tecnica con didascalia e note di ripresa. Il lavoro andrà consegnato ai docenti (via email e/o nella cassetta postale della Palazzina Valitutti (II piano) o pubblicato su sito internet di file sharing del tipo www.dropbox.com o similare almeno venti giorni prima della data d'esame.

TESTI E FILM DI RIFERIMENTO

Per studenti frequentanti e non frequentanti:

I modulo - La fotografia: uno sguardo storico.

- Due volumi/saggi;

il primo scelto tra: Enrico Menduni, *La fotografia. Dalla camera oscura al digitale*, Bologna, Il Mulino, 2008; Graham Clarke, *La fotografia. Una storia culturale e visuale*, Einaudi, Torino, 2009; Italo Zannier, *Storia e tecnica della fotografia*, Milano, Hoepli, 2009; Claudio Marra, *Che cosa è la fotografia*, Roma, Carocci, 2017.

Il secondo scelto tra: Jonathan Crary, *Le tecniche dell'osservatore*, Torino, Einaudi, 2013; Susan Sontag, *Sulla fotografia*, Torino, Einaudi, 1978; Walter Benjamin, *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica* (1936), Torino, Einaudi, 2000 (ovvero nell'edizione Rizzoli - Bur, 2013); A. Pinotti, A. Somaini, a cura di, *W. Benjamin, Aura e Choc*, Torino, Einaudi, 2012 (soprattutto la sezione IV); László Moholy-Nagy, *Pittura Fotografia Film*, Torino, Einaudi, 2010; Ferdinando Scianna, *Lo specchio vuoto, fotografia, identità e memoria*, Roma-Bari, Laterza, 2014;

- Film: 1) *La finestra sul cortile* (*Rear Window*, Alfred Hitchcock, 1954); 2) *Blow up* (Michelangelo Antonioni, 1966); 3) *Professione reporter* (Michelangelo Antonioni, 1975); 4) *Palermo Shooting* (Wim Wenders, 2008); 5) *Le urla del silenzio*, (Killing Fields, Roland Joffe, 1984); 6) *Memento* (Christopher Nolan, 2000); 7) *Flags of our fathers* (Clint Eastwood, 2006).

II modulo - La cinematografia analogica e digitale.

- Due volumi/saggi:

Il primo scelto tra:

Ercole Visconti, *Parole illuminanti: i linguaggi del cinematographer*, Torino, Utet, 2010; Francesco Ceraolo, *L'immagine fotografica come forma di mediazione*, Udine, Mimesis, 2012; Federico Pierotti, *La seduzione dello spettro*, Le Mani, 2012; Rossella Catanese, *Lacune binarie*, Roma, Bulzoni, 2013; Vittorio Storaro, *Scrivere con la luce*, 3 voll., Milano, Electa, 2001-2003.

Il secondo scelto tra: Blain Brown, *La fotografia nel film*, vol. I, Roma, Dino Audino, 2004; Blain Brown, *La fotografia nel film*, vol. II, Roma, Dino Audino, 2004; Davide Vasta, *Video con la reflex*, Milano, Apogeo, 2014; AA. VV., *Moviemment, Speciale 3 D*, n. 8, 2012; Christian Uva, *Il sistema Pixar*, Bologna, Il Mulino, 2017;.

- Film: 1) *Citizen Kane* (Orson Welles, 1941); 2) *Othello* (Orson Welles, 1952) in alternativa: *Umberto D* (Vittorio De Sica, 1951); 3) *Barry Lyndon* (Stanley Kubrick, 1975); 4) *C'era una volta il west* (Sergio Leone, 1968) in alternativa *I giorni del cielo* (Terrence Malick, 1978); 5) *Apocalypse Now* (Francis Ford Coppola, 1979) o *Ultimo tango a Parigi* (Bernardo Bertolucci, 1972); 6) *L'ultimo imperatore* (B. Bertolucci, 1987) oppure *Reds* (Warren Beatty, 1981); 7) *Avatar* (James Cameron, 2009) o *Pina* (Wim Wenders, 2011);

III modulo applicativo - La produzione fotografica multimediale e lo storytelling, dalla pubblicità tradizionale alle webseries.

- Due volumi/saggi:

Il primo scelto tra: Frank Rose, *Immersi nelle storie*, Torino, Codice, 2013; Neil Landau, *Showrunner. Grandi storie. Grandi serie*, Roma Dino Audino, 2015; Linda Seger, *Come scrivere una grande sceneggiatura*, Dino Audino, Roma, 2006; Syd Field, *La sceneggiatura*, Milano, Lupetti, 1992; Tiziano Bonini, Luca Barra, Sergio Splendore (a cura di), *Backstage. Studi sulla produzione dei media in Italia*, Milano, Unicopli, 2016; Federico Vitella (a cura di), *Il montaggio in Italia ai tempi del digitale*, numero monografico di "Bianco e Nero" n. 584, gennaio aprile 2016.

Il secondo scelto tra: Kristin Thompson, *Storytelling. Forme del racconto tra cinema e televisione*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012; Pescatore, G., Innocenti V., *Le nuove forme della serialità televisiva. Storia, linguaggio e temi*, Bologna, Archetipo, 2008; Riccardo Caccia, Mario Gerosa (a cura di), *Maestri in serie*, Alessandria, Falsopiano, 2013; Riccardo Fassone, *Cinema e videogiochi*, Roma, Carocci, 2017.

Film: 1) *X-files – il film* (Rob S. Bowman, 1998); 2) *Matrix* (Wachowski Bros, 1999); 3) *Resident Evil* (Paul W.S. Anderson, 2002); 4) *Il cavaliere oscuro* (Christopher Nolan, 2008); 5) *The Avengers* (Joss Whedon, 2012).

Tutti gli studenti dovranno saper illustrare e commentare i lungometraggi elencati evidenziando le principali caratteristiche dal punto di vista della narrazione, regia, sceneggiatura, fotografia e montaggio.

TESTI DI CONSULTAZIONE E APPROFONDIMENTO

- Paul Strand, Cesare Zavattini, *Un paese* (1955), Firenze, Alinari, 1997.
- Robert Capa, *Leggermente fuori fuoco*, Milano, Contrasto, 2008.
- Roland Barthes, *La camera chiara*, Torino, Einaudi, 1980.
- Walter Benjamin, *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica* (1936), Einaudi, Torino, 1966.
- Luigi Ghirri, *Lezioni di Fotografia*, Macerata, Quodlibet, 2010.
- Mario Dondero, *Lo scatto umano*, Roma-Bari, Laterza, 2014;
- Pierre Bourdieu et al., *La fotografia: usi e funzioni sociali di un'arte media* (1965), Rimini, Guaraldi, 2004.
- Giovanni Fanelli, *Storia della fotografia di architettura*, Roma-Bari, Laterza, 2009.
- Susan Sontag, *Sulla fotografia. Realtà e immagine nella nostra società* (1977), Torino, Einaudi, 1978.

- Pierre Sorlin, *I figli di Nadar. Il secolo dell'immagine analogica* (1997), Torino, Einaudi, 2001.
- Giulia Carluccio (a cura di), *America oggi: cinema, media, narrazioni del nuovo secolo*, Torino, Kaplan, 2014;
- Maurizio G. De Bonis, *La vertigine dello sguardo*, Roma, Postcart, 2013.
- Simone Arcagni, *Screen City*, Roma, Bulzoni, 2012.
- Italo Zannier, *Storia e tecnica della fotografia*, Roma-Bari, Laterza, 1982 e *L'occhio della fotografia. Protagonisti, tecniche e stili della «Invenzione meravigliosa»*, Roma, Carocci, 2007.
- André Bazin, *Ontologia dell'immagine fotografica* (1945), in *Che cos'è il cinema* (1958), Milano, Garzanti, 1973.
- Ferdinando Scianna, Giuseppe Tornatore, *Baaria, Bagheria. Dialogo sulla memoria il cinema, la fotografia*, Milano, Contrasto Due, 2009.
- Giuseppe Tornatore, *Fotografo in Siberia*, Milano, Mondadori Electa 2002
- Michael Freeman, *L'esposizione fotografica*, Modena, Logos, 2011;
- Franco Vaccari, *Fotografia e inconscio tecnologico*, a cura di Roberta Valtorta, Torino, Einaudi, 2011;
- Remo Ceserani, *L'occhio della medusa*, Torino, Bollati Boringhieri, 2011;
- Rosalind Krauss, *Teoria e storia della fotografia* (1990), Milano, Bruno Mondadori, 1996.
- Gisèle Freund, *Fotografia e società* (1974), Torino, Einaudi, 1976.
- Claudio Speranza, *Dietro l'obiettivo, un uomo*, Forlì, Foschi, 2008.
- Ansel Adams e Robert Baker, *Il negativo* (1981), Bologna, Zanichelli, 1987.
- Beaumont Newhall, *Storia della fotografia* (1982), Torino, Einaudi, 1984.
- Claudio Marra, *Le idee della fotografia*, Milano, Bruno Mondadori, 2005.
- Angela Madesani, *Storia della fotografia*, Milano, Bruno Mondadori, 2005.
- Ando Gilardi, *Storia sociale della fotografia*, Milano, Bruno Mondadori, 2000.
- Robin Lenman, *Dizionario della fotografia* (2005), Torino, Einaudi, 2008.
- Peter Galassi, *Prima della fotografia. La pittura e l'invenzione della fotografia* (1981), Torino, Bollati Boringhieri, 1989.
- Vilém Flusser, *Per una filosofia della fotografia* (1983), Milano, Bruno Mondadori, 2003.
- Claudio Marra, *L'immagine infedele*, Milano, Bruno Mondadori, 2006.
- Olivier Lugon, *Lo stile documentario in fotografia. Da Auguste Sander a Walker Evans 1920-1945*, Milano, Electa, 2008.
- *L'iconosfera italiana tra fotografia e cinema*, Dossier a cura di Gian Paolo Caprettini, Miriam Visalli, La Valle dell'Eden, Anno XI, n.22, gennaio-giugno 2009.
- Raymond Bellour, *Fra le immagini. Fotografia, cinema, video* (2002), Milano, Bruno Mondadori, 2007.
- Orio Caldiron, *Giuseppe Rotunno e la verità della luce*, Milano, Skira, 2008.
- Paul Wheeler, *High Definition Cinematography*, New York, Focal Press, 2007.
- Vittorio Storaro, *Scrivere con la luce*, 3 voll., Milano, Electa, 2001-2003.
- Dennis Schaefer, Larry Salvato, *Masters of Lights*, Los Angeles, University of California Press, 1984.
- Joseph Walker, Juanita Walker, *The light on her face*, Hollywood, The ASC Press, 1984.
- Stefano Masi, *Storie della luce*, Roma, Savelli - Gaumont, 1983.
- Walter Murch, *In un batter d'occhi. Una prospettiva sul montaggio cinematografico nell'era del digitale*, Torino, Lindau, 2007⁴.
- Vincent Amiel, *Estetica del montaggio*, Torino, Lindau, 2006.
- Sergej M.Ejzenštejn, *Teoria generale del montaggio*, Venezia, Marsilio, 1985.
- Marco Giusti, Enrico Ghezzi, (acd), *Kim Arcalli: montare il cinema*, Venezia, Marsilio, 1980.
- Sam Kauffmann, *Avid editing : a guide for beginning and intermediate users*, Amsterdam, Focal press-Elsevier, 2008, (4th Edition 2009).
- Janet Murray, *Inventing the Medium*, Cambridge (MA), MIT Press, 2012.
- Roberto Schiavone, *Montare un film. Dalla moviola al montaggio digitale*, Roma, Dino Audino, 2005.
- Giuliana Bruno, *Pubbliche intimità, architetture e arti visive*, Milano, Bruno Mondadori, 2009.

ALTRE INFORMAZIONI

Si raccomanda una regolare frequenza alle lezioni.

Per ogni informazione gli studenti possono contattare i docenti o i collaboratori che sono sempre reperibile in posta elettronica all'indirizzo: Antonio Catolfi [antonio.catolfi@unistrapg.it], Giacomo Nencioni [giacomo.nencioni@unistrapg.it]. Luogo e orari del ricevimento studenti e tutte le informazioni sul corso saranno pubblicati sul sito webclass (<https://webclass.unistrapg.it/>, e www.unistrapg.it). Collaborano con la cattedra il prof. Federico Giordano [fedegiorda@virgilio.it], il dott. Stefano Paolillo [stefano.paolillo@libero.it] e la dott.ssa Cristiana Palma [chicap@yahoo.it].