

Università
per Stranieri
di Perugia

PROGRAMMA D'ESAME

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

Insegnamento: **Fotografia digitale e produzione multimediale**

Anno di corso: **II**

Semestre: **I**

Docenti: **Antonio Catolfi** (3 CFU), **Giacomo Nencioni** (3 CFU), **Andrea Samonà** (3 CFU)

Anno Accademico 2022-2023

SSD: **L-ART/06**

CFU: **9**

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

Conoscenze di base del linguaggio cinematografico. Eventuali lacune potranno essere colmate studiando le slide presenti sulla piattaforma LOL-webclass (insegnamento di Linguaggi e tecniche dei media digitali – Comip; <https://lol.unistrapg.it/moodle/>) e studiando i seguenti volumi: A. Catolfi, E. Menduni, *Produrre tv, dallo studio televisivo a Internet*, Roma-Bari, Laterza, 2009 (*)¹. E. Menduni, *Televisione e radio nel XXI secolo*, Roma-Bari, Laterza, 2016 (*).

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 e di avvalersi del tutorato linguistico.

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 nella tecnica cinematografica digitale, e di controllo dell'immagine con degli 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

¹ (*) Disponibile in epub e kindle.

- 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. La fotografia pubblicitaria e commerciale dalla pubblicità tradizionale a You Tube, i social media e le serie tv. Le tecniche di base della fotografia digitale e analogica.

In particolare saranno sviluppati i seguenti temi:

I modulo - La fotografia, uno sguardo storico.

1. Come si legge una fotografia e l'immagine in movimento: grammatica e sintassi della tecnica fotografica tra fotografia statica e cinematografia; 2. La nascita della fotografia: i precursori; 3. il Novecento nella fotografia, da Stieglitz a Strand; 4. Per una storia del ritratto, i grandi autori, da Nadar a Henri Cartier Bresson; 5. La fotografia documentaria, Jacob Riis, Lewis Hine, Walker Evans, Auguste Sander; 6. Fotografia e arte: Fotodinamismo, Laszlo Moholy-Nagy, Rodcenko, Man Ray; 7. Paesaggio e città in fotografia. L'esposizione, ottiche e controllo dell'immagine; 8. Fotogiornalismo, Robert Capa, la Magnum e i grandi reporter; 9. Fotografia e pubblicità, moda e stile: Richard Avedon, Irving Penn, Helmut Newton. L'uso della luce, l'ombra, i punti di vista, i corpi illuminanti; 10. L'autore della fotografia. Dalla fotografia alla cinematografia: le opere e la filosofia della luce di Vittorio Storaro. I grandi autori della 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 videomaker; 3. Il rapporto tra regista e DOP; 4. Bianco e nero, il colore; 5. C'era una volta la pellicola; 6. Il video, l'HD, il 4 K, Imax e la pubblicità; 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 emozionale. La fotografia pubblicitaria e commerciale dalla pubblicità tradizionale a You Tube, i social media e le serie tv. Le tecniche di base della fotografia digitale e analogica.

1. La produzione fotografica digitale tra tv, video, cinema, media digitali e lo storytelling emozionale; 2. Media digitali, fotografia e broadcast: un nuovo panorama; 3. Fotografia social, You Tube Creators e web popularity; 4. Il Vlog e il panorama italiano; 5. Tra intrattenimento e marketing pubblicitario: branded content, brand entertainment, serie tv; 6. Marketing, social network e product placement; 7. La fotografia pubblicitaria dalla moda allo spettacolo; 8. Tecniche di base fotografiche; 9. Confronti ed esercitazioni con macchine fotografiche, prove in studio con la progettazione di un impianto illuminotecnico; 10. La post produzione digitale in fotografia, i maggiori software di ritocco (ad es. Suite Adobe Creative Cloud). Tutti i film elencati nella sezione "Testi e film di riferimento".

METODI DIDATTICI

Studenti frequentanti: lezioni frontali (in presenza o in modalità a distanza), 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 I semestre (date da definirsi che verranno comunicate sulla piattaforma LOL-webclass durante il primo semestre). Slide del corso reperibili su LOL-webclass (obbligatorie per i non frequentanti).

Studenti frequentanti e non frequentanti:

si raccomanda la visione delle slide, appunti, articoli, dispense e informazioni sulle lezioni reperibili sulla piattaforma LOL-webclass dell'Università: <https://lol.unistrapg.it/moodle/login/index.php>. Le lezioni saranno svolte dai Proff. Antonio Catolfi, Giacomo Nencioni, dal docente-professionista a contratto (Andrea Samonà), e dai collaboratori alla cattedra attraverso anche dei seminari tematici applicativi, esercitazioni con esperti del settore, studiosi e visiting professor.

Nel caso in cui le condizioni generali relative all'emergenza epidemiologica lo richiedano, saranno adottate modalità di didattica mista (che integrino l'insegnamento in presenza e quello a distanza) o modalità didattiche completamente a distanza, anche grazie alle piattaforme digitali a disposizione.

METODI DI ACCERTAMENTO

Per sostenere l'esame tutti gli studenti dovranno obbligatoriamente iscriversi su LOL-webclass (<https://lol.unistrapg.it/moodle/login/index.php>).

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 LOL-webclass), e si baserà sui seguenti volumi e film:

1. Enrico Menduni, *La fotografia. Dalla camera oscura al digitale*, Bologna, Il Mulino, 2008 (*);
2. Jonathan Crary, *Le tecniche dell'osservatore*, Torino, Einaudi, 2013;
3. A. Catolfi, *Lo stile cinematografico italiano all'estero: artisti e artigiani del set, professionisti e luoghi produttivi*, in Stefania Parigi, Christian Uva, Vito Zagarro (a cura di), *Cinema e identità italiana, cultura visuale e immaginario nazionale fra tradizione e contemporaneità*, Roma Tre-Press, 2019, pp. 373-383 (disponibile in pdf su: <http://romatrepress.uniroma3.it/libro/cinema-e-identita-italiana/> e su LOL-webclass);
4. Stefano Russo, *Manuale di Cinematografia professionale*, vol.I, Roma, Dino Audino, 2017 (solo i cap. 1, 3, 4);
5. Jason Mittel, *Complex tv, Teoria e tecniche dello storytelling delle serie tv*, Roma, Minimum fax, 2017 (solo i cap. 1, 2, 3*) e A. Catolfi, A. Samonà, *Fotografia, storia e tecniche. Scrivere con la luce, dalle basi alla pratica digitale*, Sette Città, Viterbo, 2022 (solo i cap. 1-6*);
6. i lungometraggi elencati nella sezione "Testi e film di riferimento" (gli studenti dovranno saper illustrare e commentare i film) e le slide presenti su LOL-webclass.

La prova scritta/esonero verrà proposta una sola volta per anno accademico alla fine delle lezioni. Se non sarà possibile svolgere la prova scritta verrà effettuato solo l'esame orale.

L'esame orale è comunque obbligatorio e riguarderà tutto il programma (cfr. "Testi e film di riferimento"). Per gli studenti che avranno sostenuto e superato l'esonero l'esame orale verterà soltanto sui testi e film non compresi nel programma verificato dall'esonero. La data esatta dell'esonero verrà comunicata dai docenti durante il periodo delle lezioni.

Altre informazioni su date e modalità dell'esame scritto (esempi della prova scritta, slide, link, appunti, articoli) sono reperibili sulla piattaforma LOL-webclass dell'insegnamento (<https://lol.unistrapg.it/moodle/login/index.php>).

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 (primo piano della Palazzina Valitutti, Viale Carlo Manuali 3. Per ogni tipo di informazione o domanda contattare i docenti in posta elettronica: [antonio.catolfi\(at\)gmail.com](mailto:antonio.catolfi(at)gmail.com); [giacomo.nencioni\(at\)unistrapg.it](mailto:giacomo.nencioni(at)unistrapg.it); [andrea.samona\(at\)unistrapg.it](mailto:andrea.samona(at)unistrapg.it). 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.

Per gli studenti con DSA, la cui certificazione sia depositata presso la Segreteria Studenti, sono previste misure compensative e/o dispensative. Le richieste saranno valutate caso per caso allo scopo di adattare il programma e le modalità d'esame alle singole esigenze. A tal fine è necessario contattare il docente con congruo anticipo, anche mediante la Commissione per le differenze e l'inclusione (differenze-inclusione@unistrapg.it).

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 due/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 dieci 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, come lettura di un classico, scelto tra:

Jonathan Crary, *Le tecniche dell'osservatore*, Torino, Einaudi, 2013; Susan Sontag, *Sulla fotografia*, Torino, Einaudi, 1978 (disponibile in epub, versione in lingua inglese); Walter Benjamin, *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica* (1936), Milano, Rizzoli, 2013 (*); 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) *Apocalypse Now* (Francis Ford Coppola, 1979); 8) *Ultimo tango a Parigi* (Bernardo Bertolucci, 1972);

II modulo - La cinematografia analogica e digitale.

- Due volumi/saggi:

Il primo scelto tra:

A. Catolfi, (2019) *Lo stile cinematografico italiano all'estero: artisti e artigiani del set, professionisti e luoghi produttivi*, in Stefania Parigi, Christian Uva, Vito Zaggarro (a cura di), *Cinema e identità italiana, cultura visuale e immaginario nazionale fra tradizione e contemporaneità*, Roma Tre-Press, dicembre 2019, pp. 373-383 (disponibile in pdf su: <http://romatrepress.uniroma3.it/libro/cinema-e-identita-italiana/> e anche su LOL-webclass); Ercole Visconti, *Parole illuminanti: i linguaggi del cinematographer*, Torino, Utet, 2010; Larry Salvato, Dennis Schaeffer (a cura di), *I maestri della luce: Conversazioni con i più grandi direttori della fotografia*, Roma, Minimum Fax, 2019 (*); Vittorio Storaro, *Scrivere con la luce*, 3 voll., Milano, Electa, 2001-2003.

Il secondo scelto tra:

Stefano Russo, *Manuale di Cinematografia professionale*, Vol. I o II o III, Roma, Dino Audino, 2017; Blain Brown, *La fotografia nel film*, vol. I o II, Roma, Dino Audino, 2004; Massimo Schiavon, *Laboratorio di fotografia cinematografica*, Roma, Dino Audino, 2021; Chuck Tyron, *Cultura on demand. Distribuzione digitale e futuro dei*

film, Roma, Minimum fax, 2017 (*); 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. *L'ultimo imperatore* (B. Bertolucci, 1987) oppure *Reds* (Warren Beatty, 1981); 6) *Avatar* (James Cameron, 2009) o *Pina* (Wim Wenders, 2011).

III modulo applicativo - *La produzione fotografica multimediale e lo storytelling emozionale. La fotografia pubblicitaria e commerciale dalla pubblicità tradizionale a You Tube e i social media. Le tecniche di base della fotografia digitale e analogica.*

- Un volume/saggio scelto tra i seguenti:

1) A. Catolfi, A. Samonà, *Fotografia, storia e tecniche. Scrivere con la luce, dalle basi alla pratica digitale*, Sette Città, Viterbo, 2022 (*); 2) Jason Mittel, *Complex tv, Teoria e tecniche dello storytelling delle serie tv*, Roma, Minimum fax, 2017 (solo i cap. 1, 2, 3, 4, 7, 9 e la postfazione) (*) o Vittorio Gallese e Michele Guerra, *Lo Schermo Empatico. Cinema e Neuroscienze*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2015 (solo i cap. 3, 4, 5); 3) Amanda D. Lotz, *Post network. La rivoluzione della tv*, Roma, Minimum Fax, 2017 (*); 4) Frank Rose, *Immersi nelle storie*, Torino, Codice, 2013 (*); 5) E. Maddalena, *Manuale completo di fotografia, dalla tecnica al linguaggio cinematografico*, Milano, Hoepli, 2012 (*); 6) Paul Grainge, Catherine Johnson, *Industrie della promozione e schermi digitali*, Roma, Minimum Fax, 2018 (*); 7) Max Giovagnoli, *Art Department*, Roma, Dino Audino, 2022;

Tutti gli studenti dovranno conoscere il contenuto delle slide presenti su LOL-webclass relativo ai tre moduli, 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.
- Vittorio Gallese, Michele Guerra, *Corpo a corpo. Simulazione incarnata e naturalizzazione dell'esperienza filmica*, in "Psicobiettivo", 1/2014, pp. 156-177.
- Roland Barthes, *La camera chiara*, Torino, Einaudi, 1980.
- 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.
- 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, 1979.

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 email: antonio.catolfi(at)gmail.com; giacomo.nencioni(at)unistrapg.it; andrea.samona(at)unistrapg.it. Tutte le altre informazioni sul corso saranno pubblicati sul sito dell'Ateneo e sulla piattaforma LOL-webclass (<https://lol.unistrapg.it/moodle/login/index.php>, e www.unistrapg.it). Per il ricevimento gli studenti devono scrivere ai docenti via email. Collaborano con la cattedra Federico Giordano, fedegiorda78(at)gmail.com; Stefano Paolillo, stefano.paolillo(at)libero.it.