

Università
per Stranieri
di Perugia

Anno Accademico 2010-2011

PROGRAMMA D'ESAME

Laurea Magistrale: **Comunicazione Pubblicitaria**

Insegnamento: **Fotografia e produzione
multimediale**

Anno di corso: **II**

Semestre: **II**

Docente: **Antonio Catolfi**

SSD: **L-ART/06**

CFU: **9**

Carico di lavoro globale: **225 ore**

Ripartizione del carico di lavoro: **60 ore di lezioni
frontali suddivise in tre moduli e 165 ore di
studio individuale**

Lingua di insegnamento: **italiano**

PREREQUISITI

Nessun prerequisito.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si suddivide in tre moduli. Nel primo modulo (La fotografia) si intende ripercorrere le fasi salienti della fotografia evidenziando i principi e la storia della costruzione dell'immagine e della produzione fotografica. Il secondo modulo (La cinematografia) analizzerà le principali tecniche d'illuminazione e di controllo dell'immagine sia dal punto di vista fotografico che da quello della ripresa filmica e televisiva. Nel terzo modulo (La produzione multimediale, il racconto per immagini dal testo alla visione) verranno esaminate le fasi della produzione multimediale evidenziando l'importanza della fotografia, del montaggio, dell'editing digitale e della postproduzione 3D. Le lezioni del secondo e terzo modulo saranno svolte dal docente e dai collaboratori alla cattedra attraverso dei seminari tematici, esercitazioni con professionisti del settore, studiosi e visiting professor.

CONTENUTI DEL CORSO

Keywords

I modulo (La fotografia):

La nascita della fotografia; il Novecento nella fotografia; come si legge una fotografia: grammatica e sintassi della tecnica fotografica; il ritratto; la fotografia documentaria; fotografia e arte; paesaggio e città in fotografia; fotogiornalismo; fotografia e pubblicità; la fotografia manipolata nel digitale.

II modulo (La cinematografia):

La progettazione dell'illuminazione e della composizione; il light designer e il direttore della fotografia; l'uso della luce e i punti di vista; bianco e nero, il colore; l'esposizione, ottiche e controllo dell'immagine; pellicola, video e alta definizione; la fotografia digitale in pubblicità; vedere intorno al fotogramma e in sequenza; La ripresa, questioni di ritmo; elaborazione digitale.

III modulo (La produzione multimediale, il racconto per immagini dal testo alla visione):

la produzione tra tv cinema e media digitali; le professioni artistiche del cinema e della televisione digitali; il montaggio e la fotografia, la costruzione di un video; il montaggio invisibile, alternato e parallelo; Lo spazio cinematografico; il senso del racconto per immagini, il montaggio visibile; l'editing digitale, immagini e musica, il morphing; effetti di transizione, l'elaborazione grafica e la trasformazione digitale; il 3 D, la postproduzione, il compositing.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali, analisi di sequenze filmate, seminari con professionisti del settore, esercitazioni e analisi dei film con i collaboratori alla cattedra e discussant, forum sul sito internet:

<http://elearning.unistrapg.it/webclass/>.

TIPO DI ESAME

L'esame è in forma orale.

E' previsto un esonero scritto facoltativo che si baserà sui seguenti volumi/film:

- Graham Clarke, *La fotografia. Una storia culturale e visuale*, Einaudi, Torino, 2009;
- Enrico Menduni, *La fotografia. Dalla camera oscura al digitale*, Bologna, Il Mulino, 2008;
- Blain Brown, *La fotografia nel film, vol. I e II*, Roma, Dino Audino, 2004;
- Enrico Menduni, Antonio Catolfi, *Produrre tv, Dallo studio televisivo a Internet*, Roma-Bari Laterza, 2009;
- 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 (II semestre) e/o potrà essere richiesta via email al docente [antonio.catolfi(at)unistrapg.it]. Altre informazioni su date e modalità dell'esame scritto (esempi della prova scritta) sono reperibili sui siti: <http://elearning.unistrapg.it/webclass/>; www.unistrapg.it.

Tutti gli studenti che decidono di sostenere l'esame orale dovranno:

- A) portare 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 del Linguaggio (secondo piano della Palazzina Valitutti, Via XIV Settembre).

Per ogni tipo di informazione contattare il docente: [antonio.catolfi\(at\)unistrapg.it](mailto:antonio.catolfi(at)unistrapg.it) oppure [catolfi\(at\)libero.it](mailto:catolfi(at)libero.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 tre/cinque minuti che potrà essere oggetto di volume discussione e/o valutazione dell'esame. Il lavoro di composizione deve essere comprensivo di una breve relazione (quattro 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 al docente (via email e/o nella cassetta postale di Palazzo Gallenga o pubblicato su sito internet) almeno venti giorni prima della data d'esame.

Tutti gli studenti, frequentanti e non frequentanti, sono invitati ad iscriversi al sito:

<http://elearning.unistrapg.it/webclass/>. La chiave di accesso sarà fornita durante le prime lezioni o potrà essere richiesta via email al docente.

TESTI E FILM DI RIFERIMENTO

Per frequentanti e non frequentanti:

I modulo (La fotografia)

Volumi: Graham Clarke, *La fotografia. Una storia culturale e visuale*, Einaudi, Torino, 2009; Enrico Menduni, *La fotografia. Dalla camera oscura al digitale*, Bologna, Il Mulino, 2008. Film: 1) *L'uomo con la macchina da presa* (Dziga Vertov, 1929); 2) *La finestra sul cortile* (*Rear Window*, Alfred Hitchcock, 1954); 3) *Blow up* (Michelangelo Antonioni, 1966); 4) *Professione reporter* (Michelangelo Antonioni, 1975); 5) *Le urla del silenzio*, (Killing Fields, Roland Joffe, 1984) in alternativa *Fur: un ritratto immaginario di Diane Arbus* (Steven Shainberg, 2006); 6) *War Photographer* (Christian Frei, 2001) in alternativa *Gianni Berengo Gardin*, (Giampiero D'Angeli, 2009, Giart-Contrasto-Cineteca di Bologna).

II modulo (La cinematografia)

Volumi: Blain Brown, *La fotografia nel film*, vol. I e II, Roma, Dino Audino, 2004. (in alternativa al secondo volume di Blain Brown è possibile scegliere: Ercole Visconti, *Parole illuminanti: i linguaggi del cinematografo*, Torino, Utet, 2010). 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); 6) *Avatar* (James Cameron, 2009).

III modulo (La produzione multimediale, il racconto per immagini dal testo alla visione)

Volumi: Enrico Menduni, Antonio Catolfi, *Produrre tv, Dallo studio televisivo a Internet*, Roma-Bari Laterza, 2009; Diego Cassani, *Manuale del montaggio: tecnica dell'editing nella comunicazione cinematografica e audiovisiva*, Torino, Utet, 2008. (pp. 1-197; 247-376). Film: 1) *Psyco* (Alfred Hitchcock, 1960); 2) *Ultimo tango a Parigi* (Bernardo Bertolucci, 1972); 3) *New York Stories* (M. Scorsese, F. F. Coppola, W. Allen, 1989,); 4) *Blow Out* (Brian De Palma, 1981) in alternativa *JFK* (Oliver Stone, 1991); 5) *Salvate il soldato Ryan* (Saving private Ryan, Steve Spielberg, 1998) in alternativa *Schindler's List* (Steven Spielberg, 1993); 6)

Memento (Christopher Nolan, 2000); 7) *The departed* (Martin Scorsese, 2006) in alternativa *Toro Scatenato* (Raging Bull, M. Scorsese, 1980).

Tutti gli studenti dovranno saper illustrare e commentare i lungometraggi elencati evidenziando le caratteristiche del racconto dal punto di vista del montaggio e della fotografia.

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.
- Pierre Bourdieu et al., *La fotografia: usi e funzioni sociali di un'arte media* (1965), Rimini, Guaraldi, 2004.
- 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.
- 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.
- Ercole Visconti, *Parole illuminanti: i linguaggi del cinematografer*, Torino, Utet, 2010
- 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.
- Gabriele D'Autilia, *L'indizio e la prova. La storia nella fotografia*, Milano, Bruno Mondadori, 2005.
- Ando Gilardi, *Storia sociale della fotografia*, Milano, Bruno Mondadori, 2000.
- Robin Lenman, *Dizionario della fotografia* (2005), Torino, Einaudi, 2008.
- Mary Warner Marien, *Photography: a Cultural History*, London, Lawrence King, 2006.
- 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.
- Alessandro Giaminardi Raccuglia, *Tecniche di montaggio video digitale. Con CD-ROM*, Milano, Jackson Libri, 2003.
- 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).
- Karel Reisz, Gavin Millar, *La tecnica del montaggio cinematografico*, Torino, Lindau, 2001.
- Roberto Schiavone, *Montare un film. Dalla moviola al montaggio digitale*, Roma, Dino Audino, 2005.
- Federico Vitella, *Il montaggio nella storia del cinema, tecniche, forme, funzioni*, Venezia, Marsilio, 2009.

ALTRE INFORMAZIONI

Collaborano con la cattedra il dott. Roberto Sadun [rosadun(at)yahoo.it] e il dott. Stefano Paolillo [stefano.paolillo(at)libero.it]. Per ogni informazione gli studenti possono contattare i collaboratori o il docente che è sempre reperibile in posta elettronica all'indirizzo: antonio.catolfi(at)unistrapg.it. Luogo e orari del ricevimento studenti e tutte le informazioni sul corso saranno pubblicati sul sito <http://elearning.unistrapg.it/webclass/>, e www.unistrapg.it.