

INSEGNAMENTO	DOCENTE	CFA
Metodologia progettuale della comunicazione visiva (fotografia e identità visiva)	IOVINE SANDRO	6

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Il corso di Metodologia progettuale della comunicazione visiva (fotografia e identità visiva)

offre una combinazione di conoscenze sia teoriche che tecnico/pratiche volte alla preparazione creativa in primis, e professionale dello studente mirate a realizzare progetti di narrazione visiva completi in ogni loro componente, unicamente dal punto di vista del fotografo.

Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di creare una comunicazione visiva fotografica composta da bilanciate composizioni fotografiche in digitale, partendo da uno storytelling a scelta dello studente stesso.

Gli studenti saranno capaci di creare un racconto utilizzando le luci in maniera creativa, per una produzione fotografica di identità visiva.

Con riferimento ai Descrittori di Dublino i risultati di apprendimento attesi sono:

Conoscenza e capacità di comprensione

Conoscere e saper comprendere nozioni base e avanzate di percezione dell'immagine.

Conoscenza dei concetti fondamentali e delle diverse tecniche di composizione dell'immagine

Conoscenza dei concetti fondamentali e delle diverse tecniche di inquadratura/messaggio dell'immagine

Conoscenza delle diverse tecniche di illuminazione e narrazione dell'immagine

Conoscenza dei concetti fondamentali e creazione di storytelling visivo

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Conoscenza dello strumento macchina fotografica, del triangolo dell'esposizione, necessario per utilizzare una macchina di qualsiasi tipo in base alle esigenze.

Capacità di saper controllare ed utilizzare il linguaggio visivo secondo i propri obiettivi comunicativi.

Capacità di saper scegliere il tipo di illuminazione appropriata secondo le esigenze comunicative di storytelling.

Capacità di problem solving e adattabilità degli strumenti alle condizioni di lavoro ambientali.

Autonomia di giudizio

Capacità di formulare valutazioni autonome.

Saper raccogliere informazioni dal contesto di lavoro, problem solving: modificare il procedimento di lavorazione in base alle condizioni di lavoro di ogni singolo caso ed elaborare dati al fine di ottenere il risultato desiderato. Analisi di illuminazione ambiente preesistente, analisi delle possibilità in base alla location, Analisi di come creare l'illuminazione in base alle necessità narrative e secondo le condizioni di luce di partenza e il risultato narrativo/emotivo che si vuole ottenere. Analisi in autonomia degli aspetti pragmatici della realizzazione e creazione di una sequenza di immagini coordinate e sulla base di uno moodboard allo scopo di creare una narrazione attraverso l'illuminazione.

Abilità comunicative

Acquisire la terminologia tecnica adeguata alle descrizioni dei prodotti creativi nel mondo della fotografia digitale.

Saper comunicare informazioni, nozioni, problemi e soluzioni con il linguaggio opportuno.

Saper gestire in autonomia e comprendere il livello comunicativo fotografico/linguaggio visivo utilizzato.

Saper distinguere le diverse qualità del linguaggio visivo, saper identificare quei bisogni linguistici utilizzare per trasmettere diversi bisogni comunicativi.

Saper ricreare qualcuno dei linguaggi visivi analizzati.

Capacità d'apprendimento

Saper comprendere ed acquisire in autonomia nuove nozioni, nonché essere in grado di saperle utilizzare senza necessità di figure esterne, dimostrando la capacità di aggiornare, integrare e sviluppare criticamente le proprie competenze in funzione del contesto e delle necessità.

Saper utilizzare e sfruttare le conoscenze e le logiche apprese anche in altri contesti, software o situazioni simili per analogia.

Le abilità e le capacità descritte saranno valutate sia in itinere sia nell'esame finale.

APPORTO SPECIFICO AL PROFILO PROFESSIONALE / CULTURALE

Lo studente sarà formato per saper utilizzare le basi della fotografia digitale e dell'illuminazione ai fini narrativi, in forma statica, con la consapevolezza dei mezzi necessari a creare diversi tipi di contenuto.

PREREQUISITI RICHIESTI

Conoscenza della macchina fotografica, post produzione in photoshop, tipologie di obiettivi, gestione dei vari tipi di file e delle unità di misura fotografiche.

CONTENUTI DELL'INSEGNAMENTO

MODULO	PERIODO	UNITÀ DI PROGRAMMAZIONE
1° MODULO	NOV. - DIC. ORE - 16	- Presentazione del corso. - Composizione: comprensione approfondita della composizione, inquadrature, messaggio, linee di forza, equilibrio. - Analisi dei linguaggi fotografici esistenti. - Distinzione tra fotografia, fotografo e soggetto rappresentato - Pratica
	GEN. - FEB. ORE - 18	- Analisi e comprensione di esempi di illuminazione narrativa. - Luci: comprensione degli aspetti comunicativi e linguistici. - Analisi e creazione di Storytelling attraverso l'uso narrativo delle luci. - Pratica
	FEB. - MAR. ORE - 16	- Approfondimento tecniche di illuminazione. - Sviluppo capacità di Problem solving. - Pratica
	DAL 13/02/2023 AL 17/02/2023	
VERIFICHE INTERMEDIE (TEORIA ED ELABORATI)	DAL 17/02/2023 AL 06/03/2023	
PAUSA DIDATTICA TRA 1° E 2° MODULO SEMESTRALE		
2° MODULO	MAR. - APR. ORE - 10	- Creazione del progetto finale
	DAL 15/06/2023 AL 21/06/2023	
	21/06/2023	
VERIFICA FINALE (ELABORATI)		
CHIUSURA 2° MODULO		

ARGOMENTI

UNITÀ	CONTENUTI
1	<p>TEORIA - LEZIONI FRONTALI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presentazione del corso - Composizione: comprensione approfondita della composizione, inquadrature, messaggio, linee di forza, equilibrio. - Analisi dei linguaggi fotografici esistenti. - Distinzione tra fotografia, fotografo e soggetto rappresentato. <p>PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI: Lettura e Analisi di immagini sia di still life per composizione, inquadrature, messaggio, linee di forza, equilibrio, colore, struttura, distribuzione, piani. Ricerca di linguaggi fotografici diversi per esprimere lo stesso evento/concetto, comprendendo quindi la varietà immensa del codice fotografico visivo.</p>
2	<p>TEORIA - LEZIONI FRONTALI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analisi e comprensione di esempi di illuminazione narrativa. - Luci: comprensione degli aspetti comunicativi e linguistici. - Analisi e creazione di Storytelling attraverso l'uso narrativo delle luci. <p>Analisi di immagini esistenti di grandi autori della fotografia. Con particolare attenzione ad inquadratura, messaggio, composizione e soprattutto illuminazione. Analisi della luce come elemento narrativo dell'immagine. Come strutturare un progetto in base alla destinazione d'uso, comprendere dove e come collocare le luci e perché in base al messaggio comunicativo finale, identificare le problematiche tecniche conseguenti alle scelte artistiche, ossia legate al luogo/tempo/meteo/elettricità disponibile/attrezzature disponibili o accessibili. La notte americana, tecnica e pratica.</p> <p>PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI: Creare immagini di prodotto che prevedano la luce come predominante elemento narrativo.</p>
3	<p>TEORIA - LEZIONI FRONTALI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Approfondimento tecniche di illuminazione. - Sviluppo capacità di Problem solving. <p>Tecniche e principi base dell'illuminazione. Controllo della luce.</p> <p>PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI: Creare immagini di prodotto che prevedano la luce come predominante elemento narrativo.</p>
4	<p>TEORIA - LEZIONI FRONTALI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creazione del progetto finale <p>Come creare un progetto finale utilizzando tutte le tecniche e le competenze artistiche viste durante il corso</p> <p>PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI: Creare immagini di prodotto che prevedano la luce come predominante elemento narrativo.</p>

METODI DIDATTICI

Sono previste lezioni frontali attraverso l'applicazione costante della pratica per introdurre gli argomenti, le metodologie e gli strumenti, atti alla creazione di un solido bagaglio culturale ed artistico oltre che tecnico/pratico di ogni singolo studente. Le prove pratiche ed esercitazioni sono costanti durante l'intero svolgimento del corso.

Al fine di raggiungere gli obiettivi formativi del corso e di agevolare l'apprendimento degli studenti verrà utilizzata una metodologia didattica partecipativa basata sul dialogo e confronto di idee e progettualità.

BIBLIOGRAFIA

Arte e percezione visiva. di Rudolf Arnheim, Feltrinelli 2008

La Guida Completa alla fotografia di Chris Gatcum, ed. Contrasto Roberto Koch Editore, 2017

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI

METODO DIDATTICO	1° MODULO - ORE DI ATTIVITÀ SVOLTE IN PRESENZA	1° MODULO - ORE DI STUDIO AUTONOMO	2° MODULO - ORE DI ATTIVITÀ SVOLTE IN PRESENZA	2° MODULO - ORE DI STUDIO AUTONOMO
LEZIONE	26		5	
ESERCITAZIONE	24	48	5	10
ATTIVITÀ DI PROGETTO / RICERCA		10		22
TOTALE (*)	50	58	10	32

Lezione: ha la finalità di trasmettere i concetti teorici e pratici previsti nel programma dell'insegnamento funzionali al raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi

Esercitazione: ha la finalità di applicare, attraverso esercizi guidati dal Docente, i concetti acquisiti;

Attività di progetto / ricerca: ha la finalità di affinare le competenze e le abilità acquisite. Si basa su temi progettuali e di ricerca assegnati dal docente e prevede, in tutto o in parte, uno sviluppo autonomo da parte dello studente.

(*) Il totale delle ore deve corrispondere a 25 x n. CFA previsti per la disciplina.

► Descrizione dei temi di approfondimento oggetto dei lavori di ricerca e degli elaborati fotografici assegnati, specificando quali sono richiesti per il 1° modulo e quali per il 2° modulo:

Al fine di stimolare l'immaginazione di studenti provenienti da formazioni superiori completamente diverse, sia come scuola che come tipo di formamentis, i ragazzi partiranno da un'idea personale di loro preferenza per sviluppare il progetto descritto nel dettaglio alla voce preparazione esame.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MATERIALE RICHIESTO ALL'ESAME

Per superare l'esame finale è richiesto di presentare, due libri:

- Libro 1: IL PORTFOLIO DI STILL LIFE con tutte le foto finali di ciascun progetto mensile che abbiamo elaborato in classe. Deve essere presentato sia in cartaceo, che in formato digitale.
- Libro 2: contenente tutti gli esercizi svolti in classe e tutte le fasi per arrivare alle foto finali presenti nel libro 1. La mancanza di più di due esercizi abbasserà il voto. Deve essere presentato solo in formato digitale.

Il Libro 1 – IL PORTFOLIO DI STILL LIFE - con le Foto finali - deve contenere:

1. Queste foto scattate durante il corso:

- 1.1. Bottiglia e Bicchiere (vetro)
- 1.3. Scarpe + Poster scarpe
- 1.4. Pasta (corta, lunga, cruda, cotta e condita)
- 1.5. Bokeh
- 1.6. Shampoo / prodotto
- 1.7. Levi Brown
- 1.8. Trunk archive
- 1.9. Fertilità / Eugenetica

9. 1.10. Creativa personale + testo di max 10 righe che spiega il progetto personale della foto creativa, e le ragioni che vi hanno spinto a farla in quel modo.
2. Indice con i titoli che corrispondono alle fotografie, e rispettive didascalie nel caso non ci fossero lungo l'impaginato.
3. Impaginazione che valorizza il contenuto fotografico, grafica non invasiva. L'impaginato verrà valutato in quanto favorisce o sfavorisce le immagini.

Il Libro 2 deve contenere:

1. Portfolio personale pre-corso (fatte prima di iniziare il corso, quello che avevate caricato a inizio anno)
2. Fotografo di riferimento
3. Tutte le immagini realizzate ossia il percorso fotografico errori inclusi, per arrivare alle foto finali presenti nel libro 1 'IL PORTFOLIO DI STILL LIFE', così vediamo la vostra evoluzione fotografica.
4. Kelvin
5. EV
6. Diaframma
7. Lettura dell'immagine: le risposte e le immagini di cui avete fatto l'analisi + analisi linee di forza
8. Esercizi dalle dispense
9. Eventuali esercizi ulteriori fatti durante il corso vanno inclusi.

Entrambi sia in digitale che incartaceo dovranno essere inseriti all'interno di una cartelletta contenente entrambi i libri in formato digitale, il tutto corredato con una presentazione scritta adeguata alla sede di esame, posta all'interno dei libri.

(Scrivere Cognome, Nome, Docente, nome del corso e Anno Accademico).

In alternativa se qualche studente dovesse avere dei problemi durante la fase di esportazione, in sede di esame può portare il file di montaggio unitamente al computer e al software col quale lo ha sviluppato, e una o più tra le opzioni di pubblicazione.

La consegna è su chiavetta USB.

La parte orale dell'esame verterà sulle domande di teoria affrontata in classe.

Ricordo, inoltre, agli studenti che essendo il corso di natura teorico-pratica ai fini dell'esame durante la sessione saranno poste tre domande teoriche a scelta tra tutto il materiale esposto durante l'anno accademico, che andranno a completamento nella valutazione finale.