

FOToclub COLIBRÌ BFI - MODENA

CORSO DI FOTOGRAFIA 2016

**IL RITRATTO
E LA FIGURA AMBIENTATA**

8 marzo 2018

di GIANNI ROSSI

IL PROCESSO di CAMBIAMENTO

COMPETENZA INCONSAPEVOLE

COMPETENZA CONSAPEVOLE

Applicazione costante, esperienza

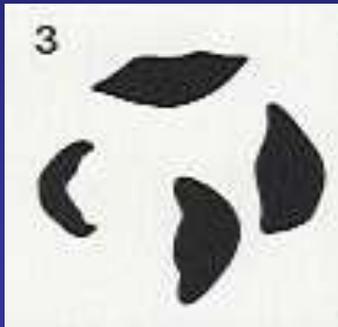
INCOMPETENZA CONSAPEVOLE

Sforzo, volontà, desiderio di cambiamento

INCOMPETENZA INCONSAPEVOLE

Ansia, disagio, senso di inadeguatezza, presunzione

CODIFICA DELLE IMMAGINI – LA FORMA

Cosa sono queste macchie?

Attribuire alle macchie una forma e una composizione provoca il riconoscimento da parte del cervello.

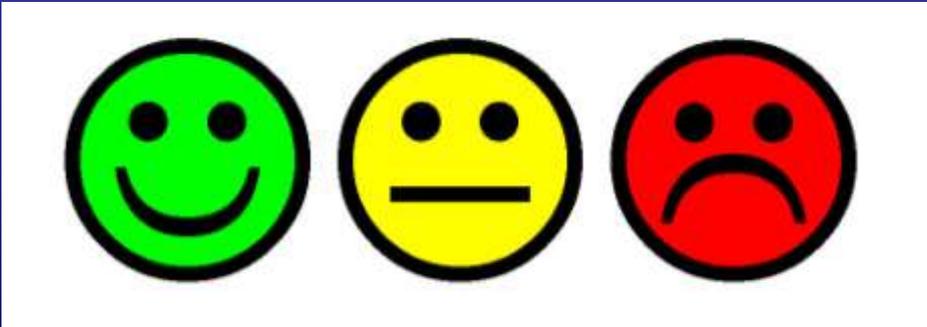
Nel cervello di TUTTI NOI sono depositate chiavi di interpretazione elementari e primitive dei segni.

IL COLORE

Semaforo rosso: pericolo!

Perché?

Semaforo verde: puoi passare!

Perché?

ALCUNE RIFLESSIONI PER COMINCIARE

RICERCA DI ARMONIA: corrispondenza tra
CONTENUTO DELLA IMMAGINE e CAPACITA' DI PERCEZIONE
Dipende da specifiche CATEGORIE MENTALI INDIVIDUALI
Genetiche, Culturali, Educative, Ambientali, Affettive ...

Foto tecnicamente bella (bello il soggetto): ARTE-MESTIERE
Foto realizzata "bellamente": ARTE-POESIA
(Nazzareno Taddei, LETTURA STRUTTURALE DELLA FOTOGRAFIA)

Foto innovativa, non realizzata da altri (Giorgio Lotti)

Coerenza fotografica: stile per il quale si è riconosciuti

2 FASI:

- 1) Lo **SCATTO** è istantaneo: cuore, cervello, istinto, cultura, passioni
- 2) La **SCELTA** è ponderata: cuore, cervello, istinto, cultura, passioni ... ma anche ricordi, affezioni

ARGOMENTI DA TRATTARE

- ❑ Il contenuto
- ❑ La forma
 - Formato orizzontale o verticale
 - Attrezzatura
 - I piani
 - I campi
 - altri elementi formali
- ❑ Il colore
- ❑ La luce
- ❑ Il ritratto nella storia dell'arte e nella storia della fotografia (cenni)

ARGOMENTI DA TRATTARE

- ❑ Il contenuto
- ❑ La forma
 - Formato orizzontale o verticale
 - Attrezzatura
 - I piani
 - I campi
 - altri elementi formali
- ❑ Il colore
- ❑ La luce
- ❑ Il ritratto nella storia dell'arte e nella storia della fotografia (cenni)

FOTO DESCRITTIVA

CERCO LAVORO

SONO UNA RAGAZZA DI 38 ANNI
REFERENZIATA CON ESPERIENZA IN:
PULIZIE (CASE-CONDOMINI-UFFICI-DITTE)
STIRO (PER PRIVATI O DITTE)
LUCCA (PER PRIVATI O RISTORANTI)
ASSISTENZA ANZIANI O BABY SITTER
TARIFFA SCONTATA NON PERDETE TEMPO
CHIAMATE PER INFO CER

3332550350

3332550350

3332550350

3332550350

3332550350

3332550350

FOTO ESTETICO - CREATIVA

FOTO CONCETTUALE

Si definisce **arte concettuale** qualunque espressione artistica in cui i concetti e le idee espresse siano più importanti del risultato estetico e percettivo dell'opera stessa

Rimozione forzata

Inserimento di elementi conflittuali:
ETA'

Inserimento di elementi conflittuali:
TRASFORMAZIONI GENERAZIONALI

Inserimento di elementi conflittuali:
TRASFORMAZIONI GENERAZIONALI

Inserimento di elementi conflittuali: CAMBIAMENTI SOCIALI

Inserimento di elementi conflittuali:
TRADIZIONE E PROGRESSO

Inserimento di elementi conflittuali:
STATO SOCIALE

“Vuoi lavorare in proprio e avere sempre qualcuno al tuo fianco?”

Inserimento di elementi conflittuali:
STATO SOCIALE

Inserimento di CONTRAPPOSIZIONI POLITICHE

Inserimento di
ELEMENTI IRONICI

DOPPIO SENSO

Sindaci in "mostra"

150 ANNI

ARGOMENTI DA TRATTARE

- ❑ Il contenuto
- ❑ La forma
 - Formato orizzontale o verticale
 - Attrezzatura
 - I piani
 - I campi
 - altri elementi formali
- ❑ Il colore
- ❑ La luce
- ❑ Il ritratto nella storia dell'arte e nella storia della fotografia (cenni)

Il formato orizzontale ha un effetto di armonia e distensione

Il formato orizzontale ha un effetto di armonia e distensione

Il formato orizzontale segue la composizione degli elementi della foto
Fotografare all'altezza degli occhi

**Il formato orizzontale segue la composizione degli elementi della foto
Fotografare all'altezza degli occhi**

Formato verticale:

Accoglie soggetti a sviluppo verticale

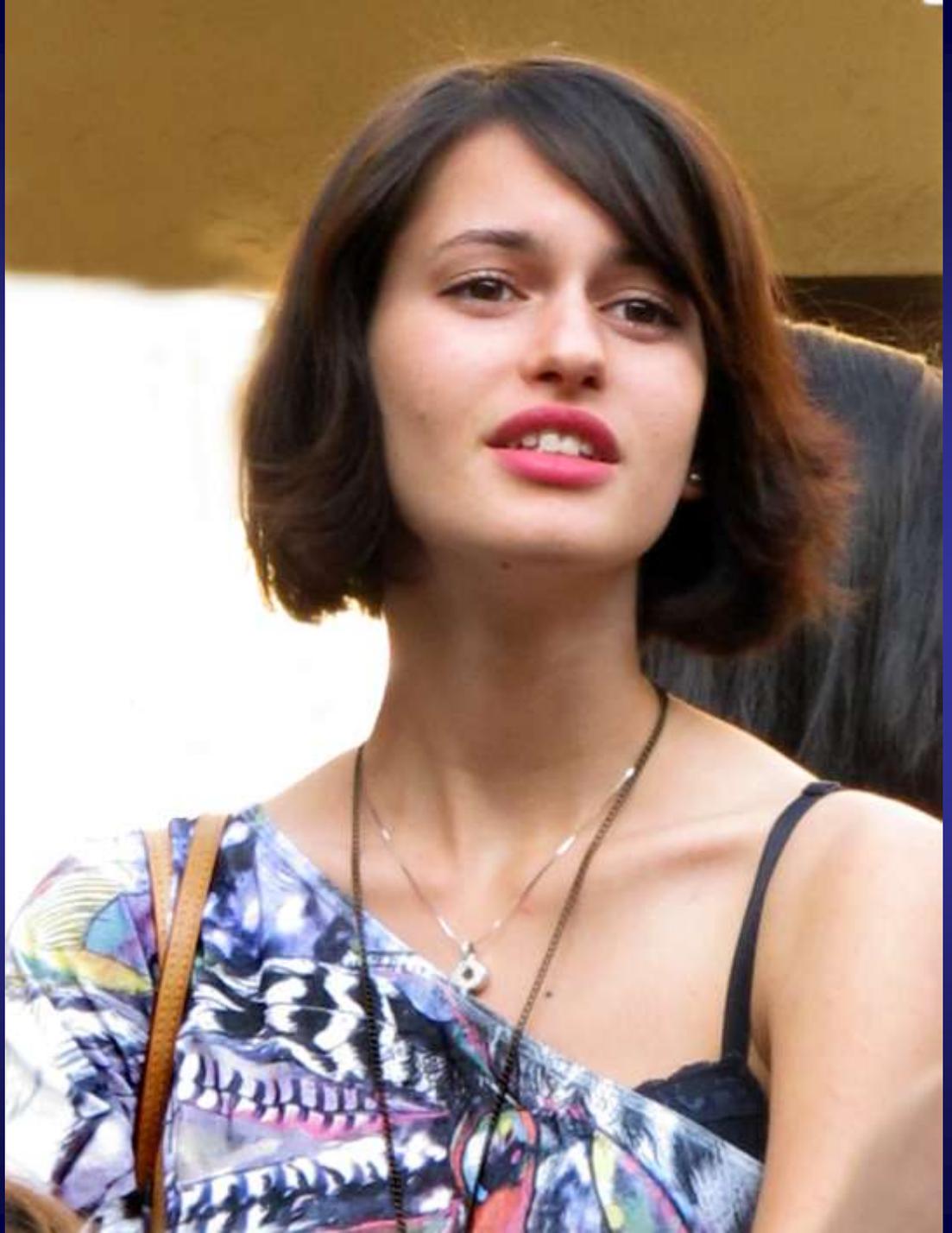
Più aggressivo e trasmette tensione

Permette di includere più piani: maggiore profondità

Costringe ad una scansione visiva permettendo di isolare dettagli

Formato verticale:

**Accoglie soggetti a
sviluppo verticale**

Formato orizzontale: introduce elementi di disturbo

Formato orizzontale: introduce elementi di disturbo

Formato verticale:

riproduce la forma
del soggetto ripreso

Formato verticale:

**riproduce la forma
del soggetto ripreso;
accentua la drammaticità**

Formato verticale:

**accentua la drammaticità
della situazione ripresa**

Formato verticale:
accentua la drammaticità
della situazione ripresa

**Permette di
isolare un dettaglio**

**Formato
verticale:**

**Costringe ad una
scansione visiva**

ARGOMENTI DA TRATTARE

- ❑ Il contenuto
- ❑ La forma
 - Formato orizzontale o verticale
 - **Attrezzatura**
 - I piani
 - I campi
 - altri elementi formali
- ❑ Il colore
- ❑ La luce
- ❑ Il ritratto nella storia dell'arte e nella storia della fotografia (cenni)

PUNTI DI RIPRESA

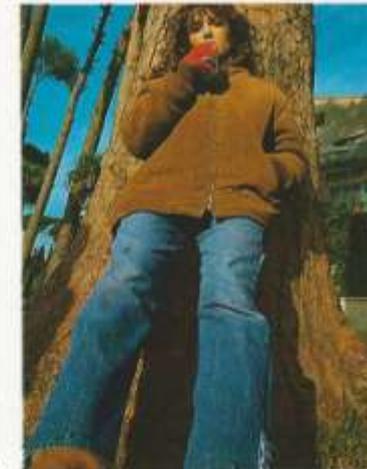
Sopra: primo piano fotografato con grandangolo e macchina alla stessa altezza del volto del soggetto; il risultato è che gli elementi in primo piano appaiono ingranditi, mentre quelli più lontani risultano più piccoli.

Sopra: primo piano fotografato con obiettivo normale e macchina all'altezza del volto del soggetto; la prospettiva risulta corretta e gli elementi della figura proporzionati tra di loro.

Sopra: una ripresa dall'alto troppo accentuata deforma il soggetto falsandone le proporzioni. La testa appare troppo grande, il collo scompare, le gambe si accorciano e la persona sembra schiacciata verso terra.

Sopra: una foto ripresa troppo dal basso crea nel soggetto un effetto a piramide. La testa appare piccola, il tronco stretto in alto e largo in basso, le gambe eccessivamente lunghe, la persona sembra un gigante.

IL GRANDANGOLO NEL RITRATTO

IL GRANDANGOLO NEL RITRATTO

ARGOMENTI DA TRATTARE

- ❑ Il contenuto
- ❑ La forma
 - Formato orizzontale o verticale
 - Attrezzatura
 - I piani
 - I campi
 - altri elementi formali
- ❑ Il colore
- ❑ La luce
- ❑ Il ritratto nella storia dell'arte e nella storia della fotografia (cenni)

METODI DI RIPRESA: I PIANI

- a) DETTAGLI**
- b) PRIMISSIMO PIANO**
- c) PRIMO PIANO**
- d) MEZZO BUSTO**
- e) PIANO AMERICANO**
- f) FIGURA INTERA**

a) DETTAGLI

a) DETTAGLI

**b) PRIMISSIMO PIANO
CON DETTAGLIO**

c) PRIMO PIANO: Importanza dell'espressione

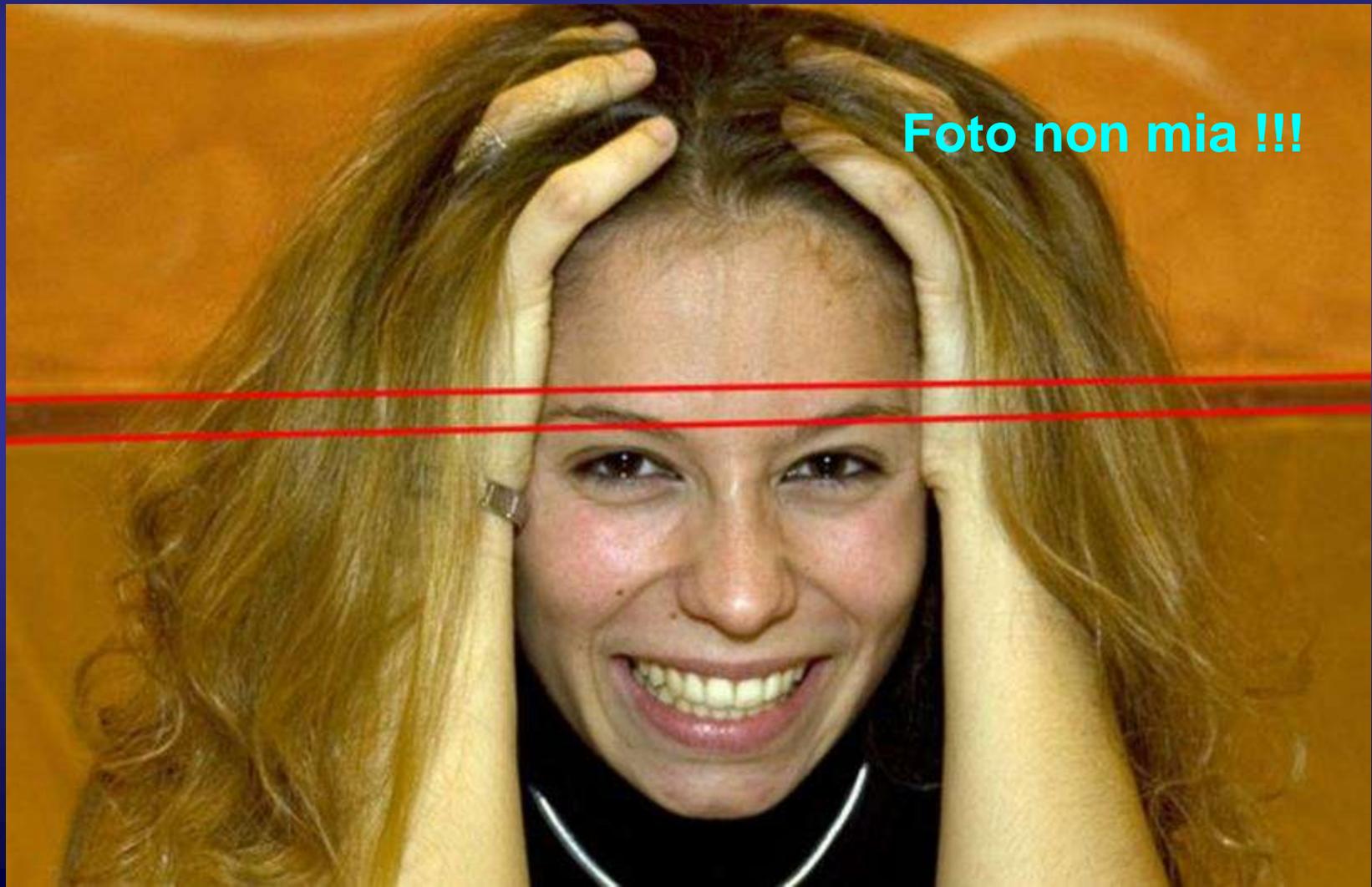

c) PRIMO PIANO: Messa a fuoco e posizione degli occhi

c) PRIMO PIANO: tre errori

- a) Formato orizzontale
- b) occhi al centro
- c) Linea orizzontale dietro al soggetto

d) MEZZO BUSTO – ESPRESSIONE - ROTAZIONI

e) PIANO AMERICANO - AMBIENTAZIONE

e) PIANO AMERICANO – RAFFICA

e) PIANO AMERICANO – ERRORE: ELEMENTI DI DISTURBO

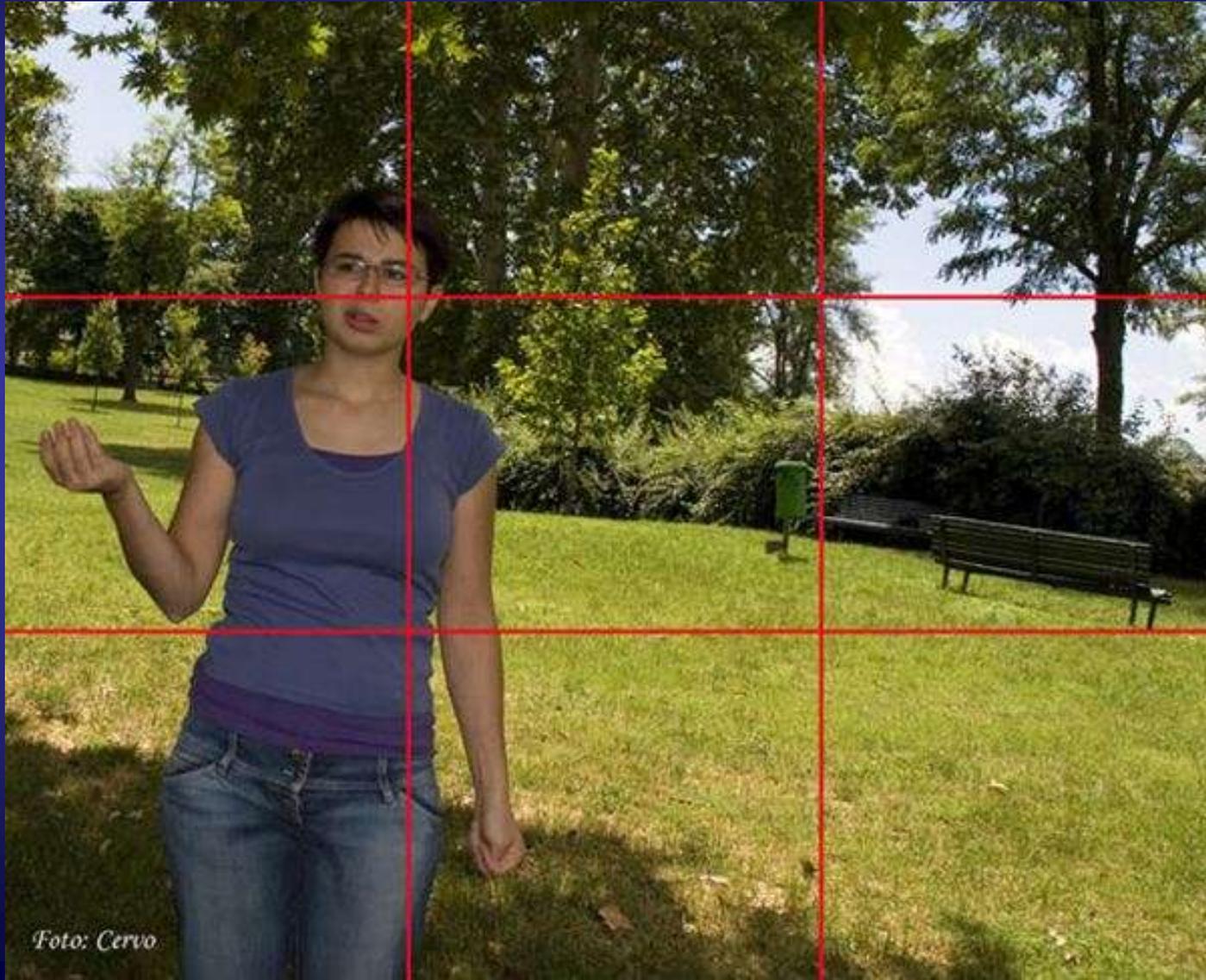
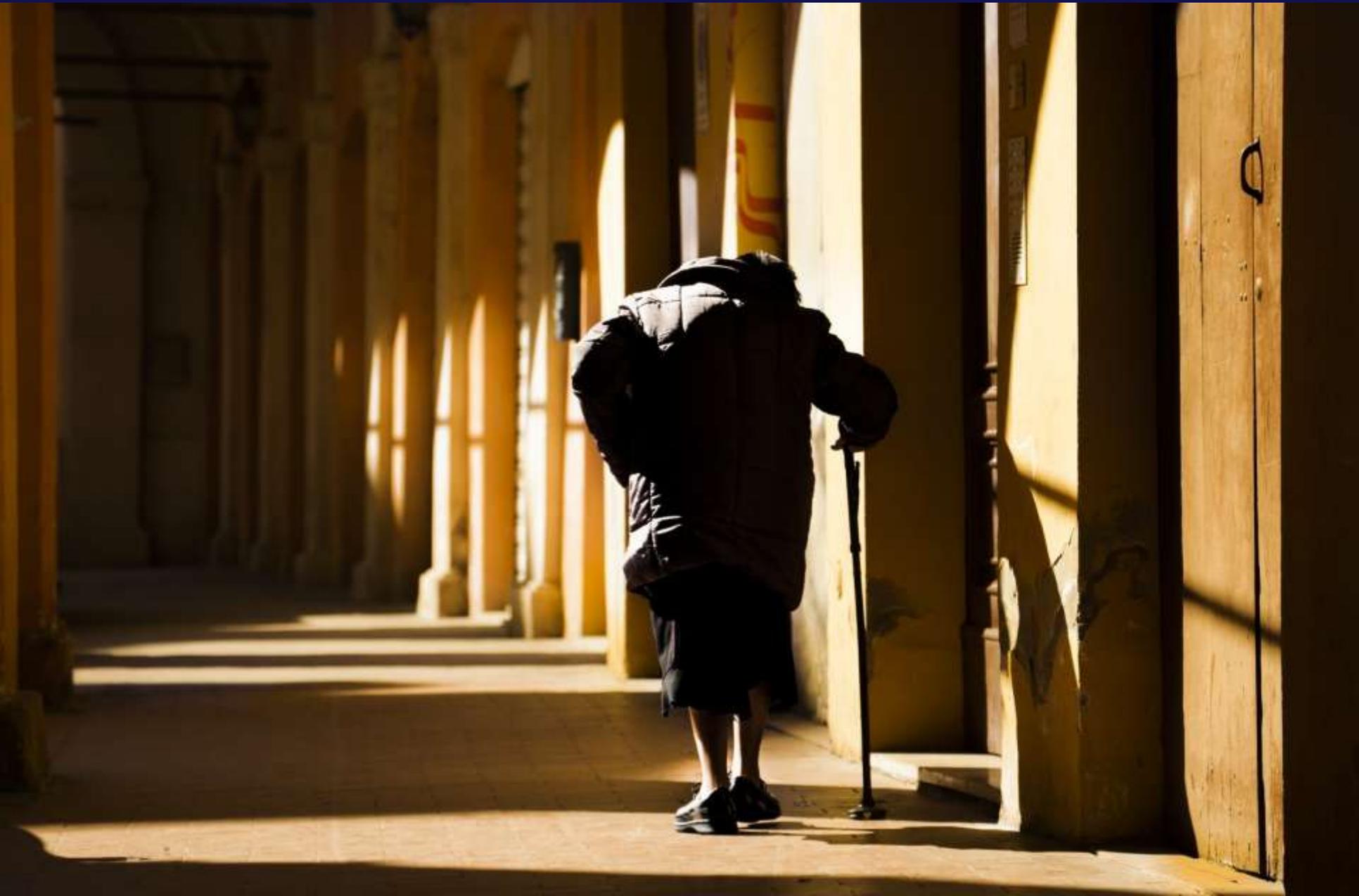

Foto: Cervo

f) FIGURA INTERA

f) FIGURA INTERA: APPOSTAMENTO

**f) FIGURA INTERA:
APPOSTAMENTO**

**f) FIGURA INTERA – ERRORE:
ELEMENTI DI DISTURBO**

**f) FIGURA INTERA – ERRORE:
IL SOGGETTO RIPRESO GUARDA AL BORDO**

ARGOMENTI DA TRATTARE

- ❑ Il contenuto
- ❑ La forma
 - Formato orizzontale o verticale
 - Attrezzatura
 - I piani
 - I campi
 - altri elementi formali
- ❑ Il colore
- ❑ La luce
- ❑ Il ritratto nella storia dell'arte e nella storia della fotografia (cenni)

METODI DI RIPRESA: I CAMPI

- a) FIGURA AMBIENTATA**
- b) CAMPO MEDIO**
- c) CAMPO LUNGO**
- d) CAMPO LUNGHISSIMO**

a) FIGURA AMBIENTATA

a) FIGURA AMBIENTATA

a) FIGURA AMBIENTATA

a) FIGURA AMBIENTATA con geometrie

b) CAMPO MEDIO

b) CAMPO MEDIO

b) CAMPO MEDIO

c) CAMPO LUNGO

c) CAMPO LUNGO

c) CAMPO LUNGO

c) CAMPO LUNGO – VARI ERRORI: ELEMENTI DI DISTURBO

d) CAMPO LUNGHISSIMO

d) CAMPO LUNGHISSIMO

ARGOMENTI DA TRATTARE

- ❑ Il contenuto
- ❑ La forma
 - Formato orizzontale o verticale
 - Attrezzatura
 - I piani
 - I campi
 - **Altri elementi formali**
- ❑ Il colore
- ❑ La luce
- ❑ Il ritratto nella storia dell'arte e nella storia della fotografia (cenni)

ALTRI ELEMENTI FORMALI

Il mosso

Il mosso

Le ombre

I riflessi

I riflessi

© Gianni Rossi

Lo sfondo

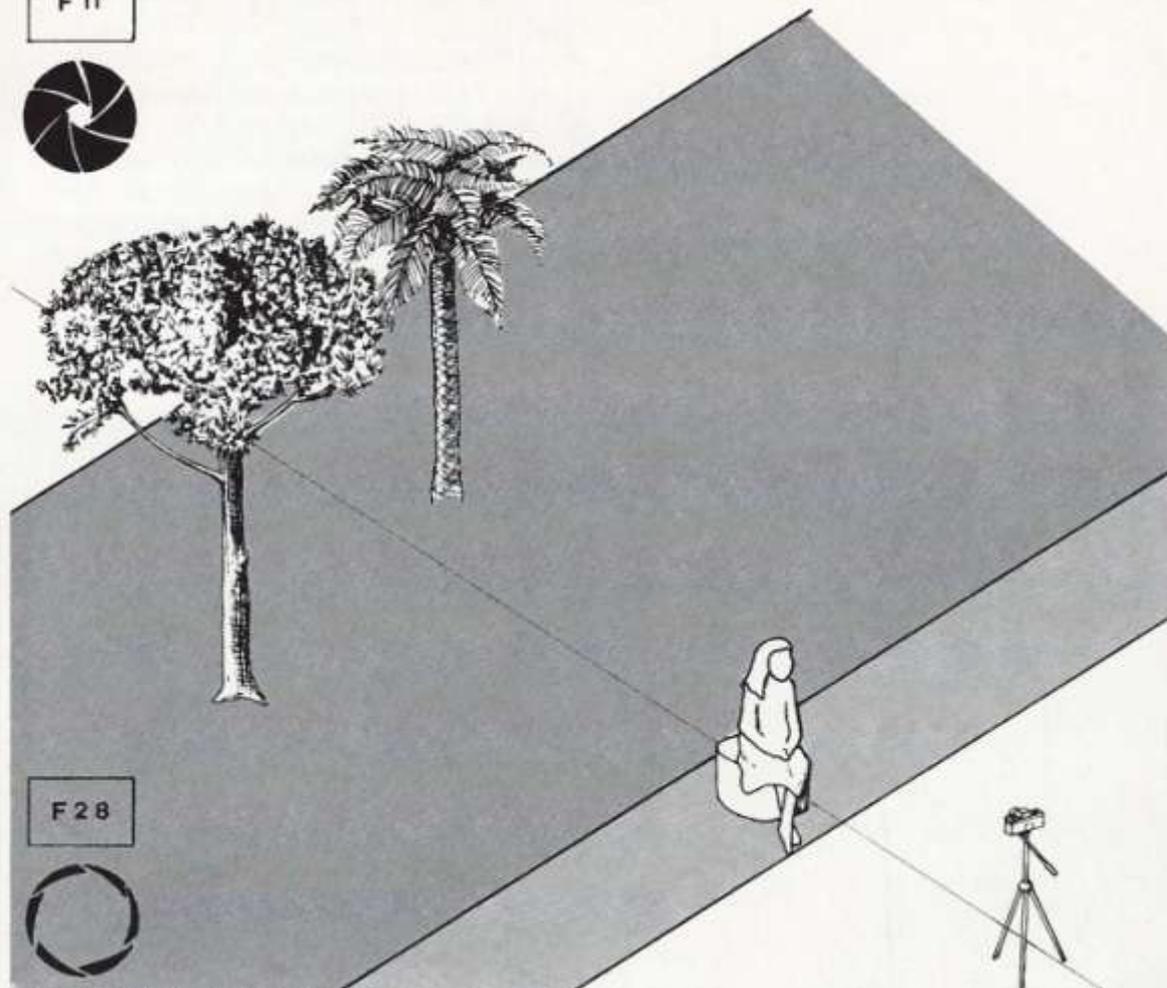
Lo sfondo sfocato

F 11

F 28

Le geometrie

Le composizioni

**Le composizioni
con geometrie e
sfocato**

Messa a fuoco spot

Messa a fuoco spot

ARGOMENTI DA TRATTARE

- ❑ Il contenuto
- ❑ La forma
 - Formato orizzontale o verticale
 - Attrezzatura
 - I piani
 - I campi
 - Altri elementi formali
- ❑ Il colore
- ❑ La luce
- ❑ Il ritratto nella storia dell'arte e nella storia della fotografia (cenni)

Colore, silhouette e geometrie

**Bianco e nero
morbido**

Bianco e nero contrastato

Bianco e nero molto contrastato

**Colore, bianco e nero,
seppia
hanno significati evocativi
diversi**

**Le dimensioni che ho scelto cercano di
imporre la mia preferenza**

ARGOMENTI DA TRATTARE

- ❑ Il ritratto nella storia dell'arte e nella storia della fotografia (cenni)
- ❑ La forma
 - Formato orizzontale o verticale
 - Attrezzatura
 - I piani
 - I campi
 - altri elementi formali
- ❑ Il colore
- ❑ **La luce**
- ❑ Il contenuto

CLAUDE

**Portfolio
di Daniele Gardinazzi**

LA LUCE

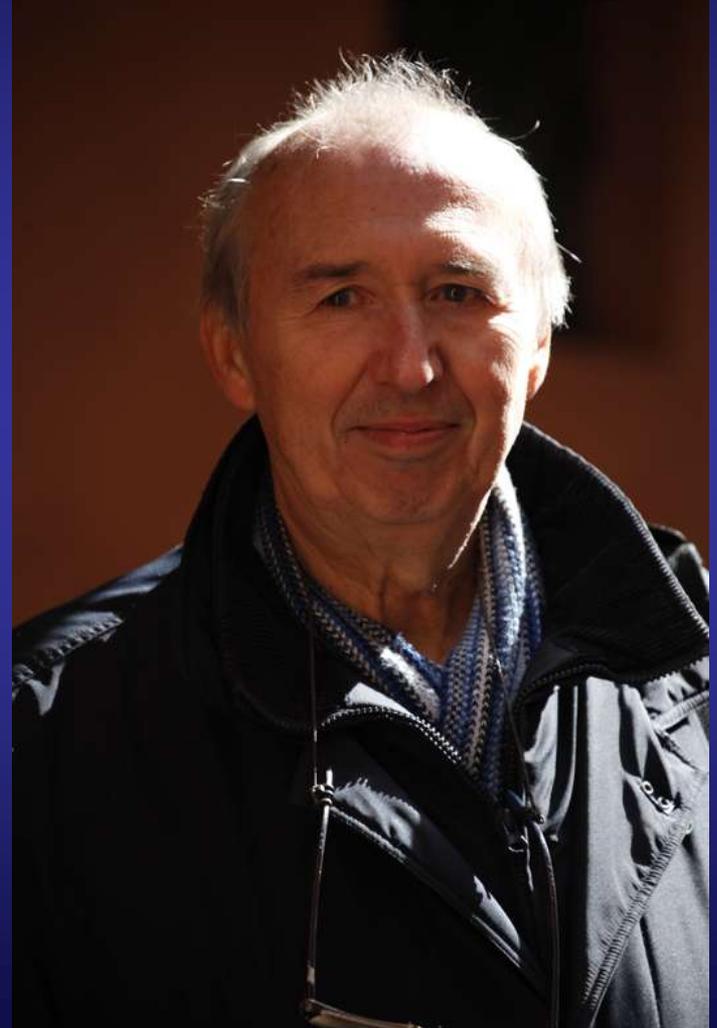
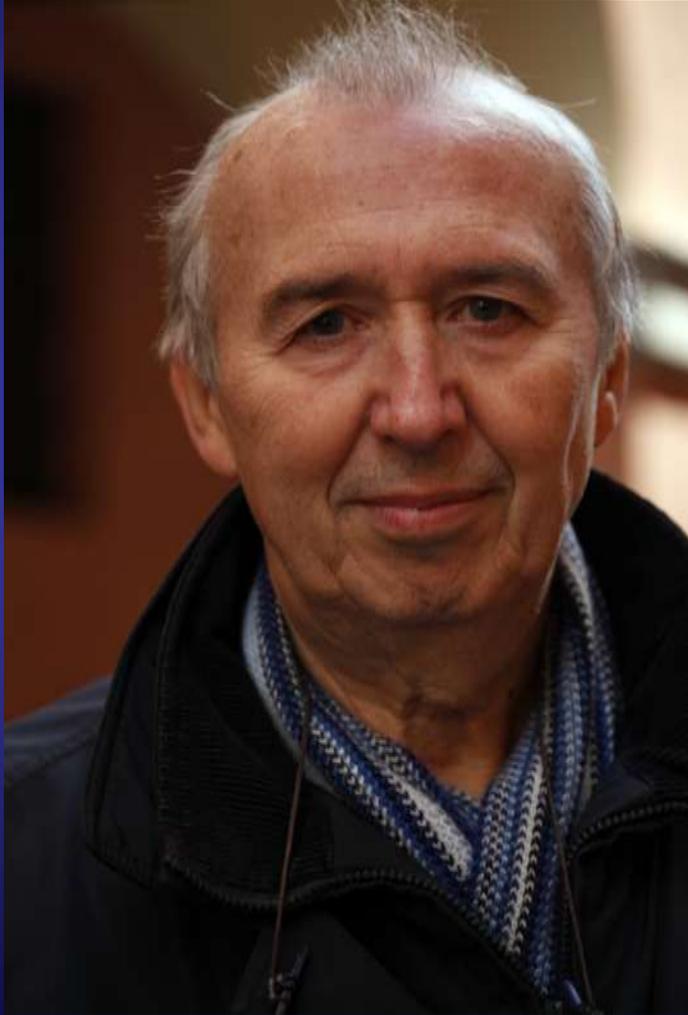
Luce diffusa
Sfondo neutro

Luce di mezzogiorno: occhi in ombra

Luce diffusa vs controluce

Controluce: cercare uno sfondo scuro per far risaltare i profili e i capelli

Controluce: cercare uno sfondo scuro per far risaltare i profili e i capelli

Controluce: cercare uno sfondo scuro per far risaltare il profilo

Controluce:

- esporre a luce ambiente (grigio Kodak) e aprire di un diaframma e $\frac{1}{2}$
- esporre sulla zona in ombra in **MANUALE** impostando 1) il diaframma desiderato 2) ruotando la ghiera dei tempi finché l'indice dell'esposimetro si porta al centro
- utilizzare la memoria esposimetrica con il pulsante di scatto (attenzione alla messa a fuoco)
- Esporre sulla zona in ombra utilizzando la memoria esposimetrica con il pulsante dedicato (reflex)
- Utilizzo del LIFE VIEW

Esposizione per le luci

Esposizione per le luci

Controluce e Silhouette

Controluce e Silhouette

Silhouette in luce diurna

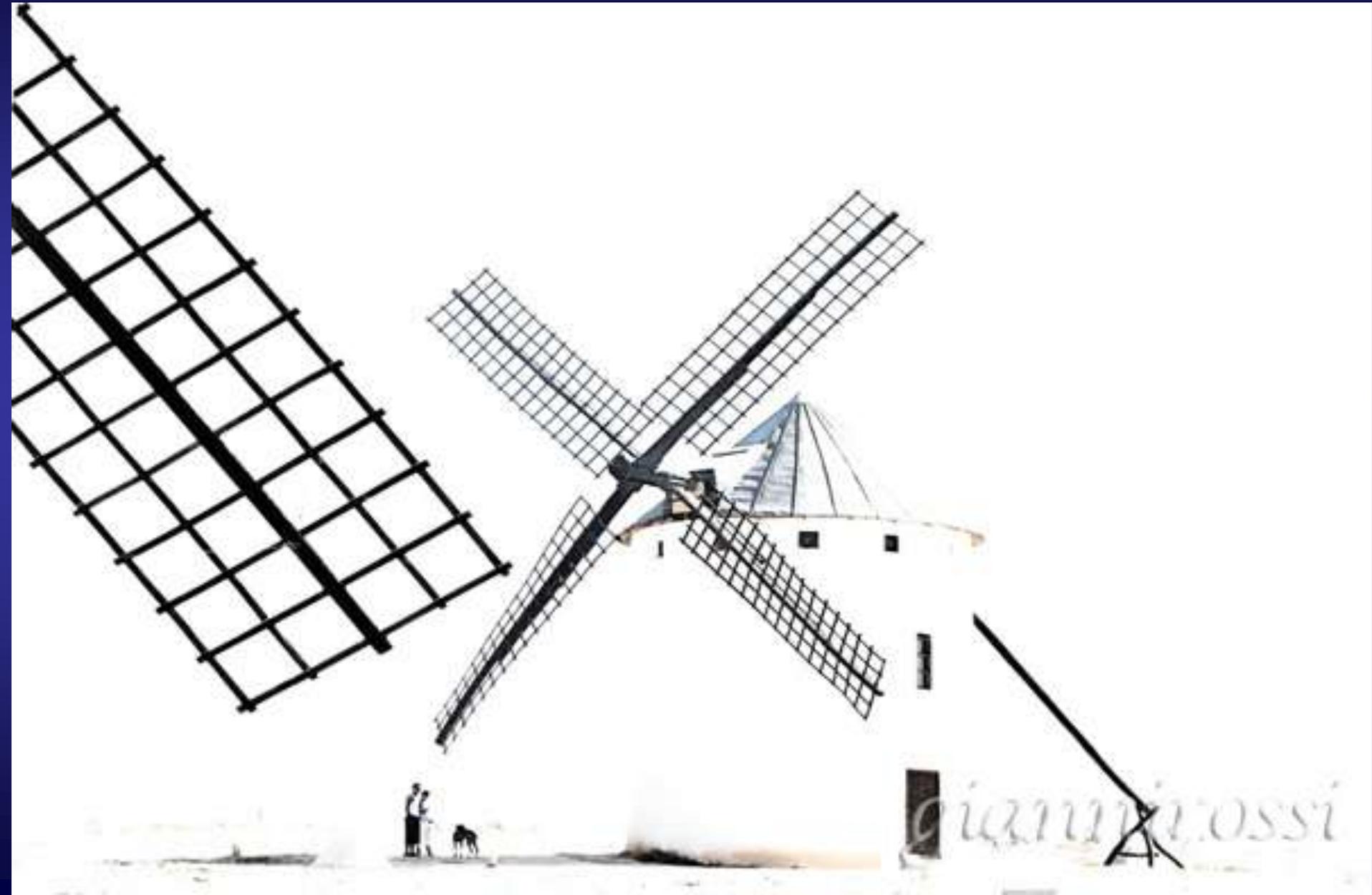
Silhouette in luce diurna

Silhouette

Figura ambientata in alte luci - High Light (o high key)

Controluce e Silhouette

Esposizione per la luce in interno

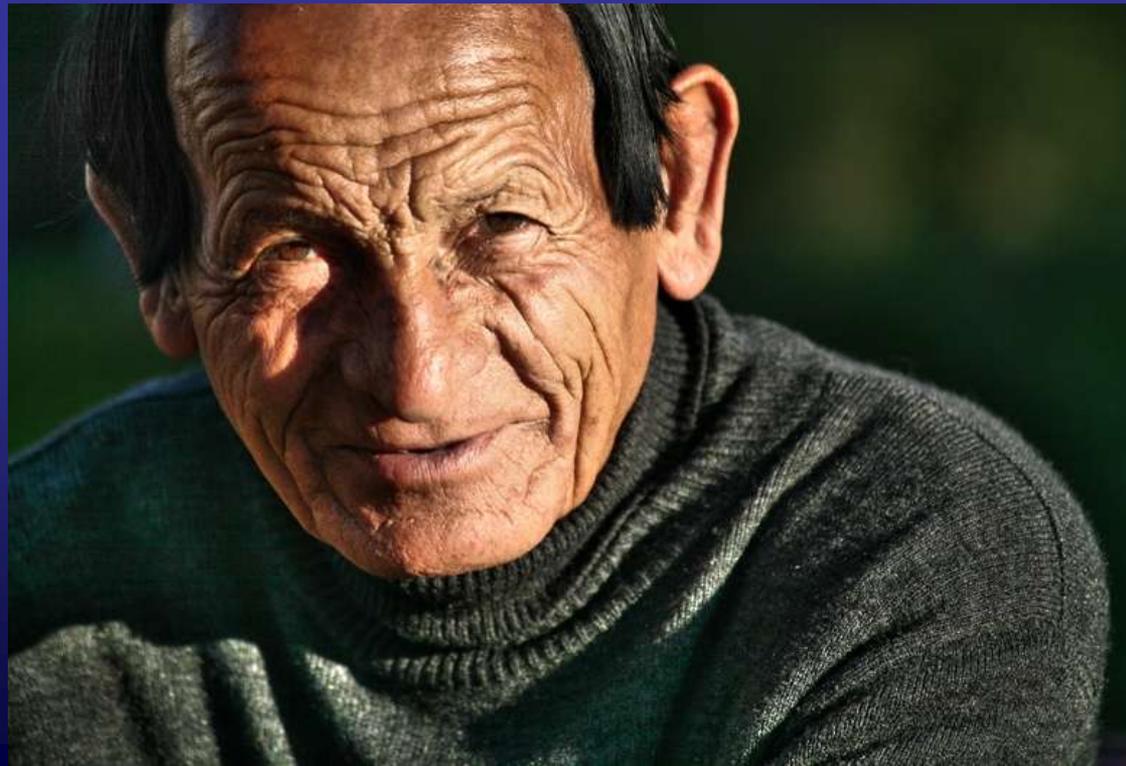

**Esposizione per la
luce in interno**

Esposizione per la luce in interno

**Il sistema HDR
High Dynamic Range
(Gamma Dinamica)**

**Il sistema HDR
High Dynamic Range
(Gamma Dinamica)**

**Accentuazione di forme e di colore con il sistema HDR
(High Dynamic Range – Gamma Dinamica)**

Recupero della luce mediante Camera Raw

ISO 2000 – f 4,5 – 1/8 sec - 83 mm

Recupero della luce mediante Camera Raw

ISO 400 – f 4,2 – 1/30 sec - 105 mm

CIRCOLO degli ARTISTI di Reggio Emilia
WORKSHOP DI CAMERA RAW
Relatore Gianni Rossi

Un corso intensivo rivolto a chi vuole approfondire le sue conoscenze di post produzione avvicinandosi ai flussi di lavoro di CAMERA RAW. Le ultime versioni di Camera Raw permettono l'elaborazione anche di files JPEG e TIFF.

DOVE: Reggio Emilia - Via Scaruffi, 1 - Palazzo Vecchio del Mauriziano
QUANDO: Sabato 7 APRILE 2018 (delle 9 alle 17.30)
ISCRIZIONE: 60.00 euro

Programma del corso

Mattino 9.00 - 13.00 Pomeriggio 14.30 - 17.30

- Formato RAW: significato e vantaggi
- Bilanciamento del bianco
- Esposizione, Luminosità e Contrasto: come funzionano e perché.
- Recupero delle alte luci e delle ombre troppo chiuse
- Chiarezza, Vividezza e Saturazione: cosa sono, come agiscono e perché funzionano.
- Il pennello di Regolazione
- Il Filtro Graduato: come funziona e a cosa serve.
- Ore 13,00 Pausa pranzo
- Ore 14,30 Ripresa dei lavori
- Il Filtro Radiale
- Nitidezza e Rumore
- HSL (Tonalità, Saturazione e Luminanza)
- Modificare toni e colori in maniera selettiva ed in modalità creativa utilizzando i viraggi.
- Correzioni lente e prospettiva
- Il pennello di Rimozione Imperfezioni e Rimozione Occhi Rossi
- Flusso di lavoro
- Comparazioni con LIGHTROOM

SABATO 5 MAGGIO 2018

dalle 9 alle 18

WORKSHOP

RITRATTO E LA FIGURA AMBIENTATA

Docente: ANDREA CHEMELLI

fotografo professionista di Bologna

Con l'aiuto di una fotomodella professionista, percorreremo le strade di Modena imparando l'impiego della luce ambiente, le tecniche di ripresa, la scelta della ambientazione.

Gli scatti eseguiti dai partecipanti verranno poi proiettati e discussi con il maestro.

INDISPENSABILE per chi ama la fotografia di strada e la fotografia in viaggio

N° chiuso 15 partecipanti – costo 80 € variabile in base al n° di iscritti.

Buona luce!!!!

www.giannirossi-fotoviaggi.com