

Paolo Cambi

Fotografia come Comunicazione

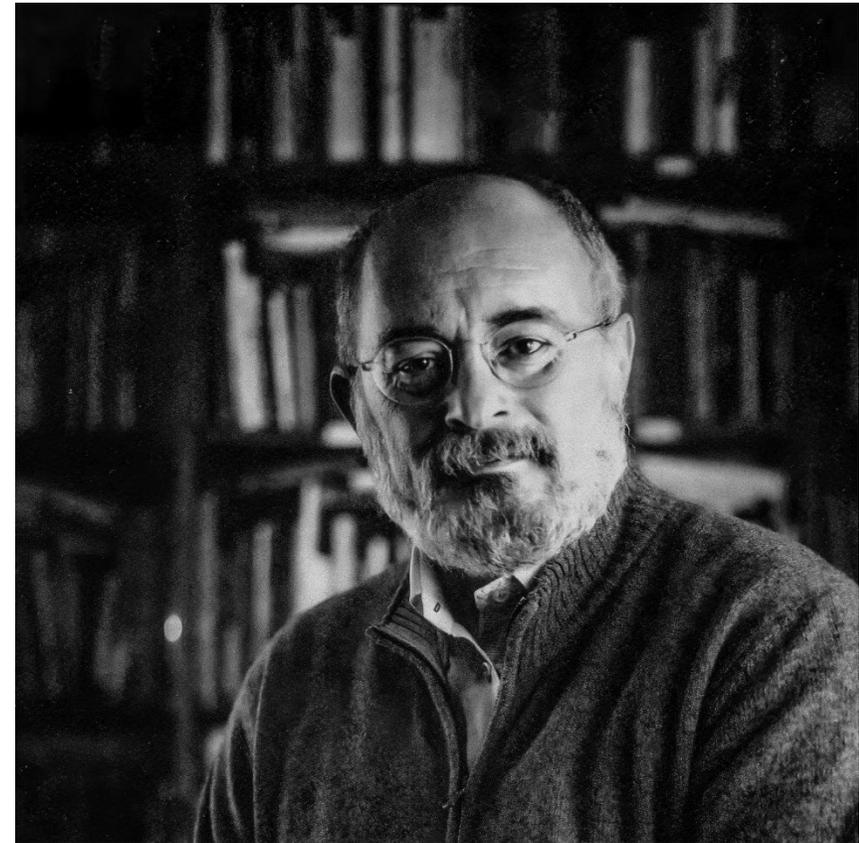
Autore di audiovisivi dal 2003

Concorsi nazionali e internazionali

Esperienze come lettore, giurato,
docente di fotografia e audiovisivi

Vice direttore del Dipartimento Audiovisivi FIAF

Artista della Fotografia Italiana - AV
Eccellenza della Fotografia Italiana - AV

paolocambi.go@gmail.com

+39 370 326 3914

FEDERAZIONE
ITALIANA
ASSOCIAZIONI
FOTOGRAFICHE

Parte I Contenuti razionali, emotivi, estetici

Parte II Alcuni elementi di comunicazione

la composizione di elementi grafici

la luce

il colore

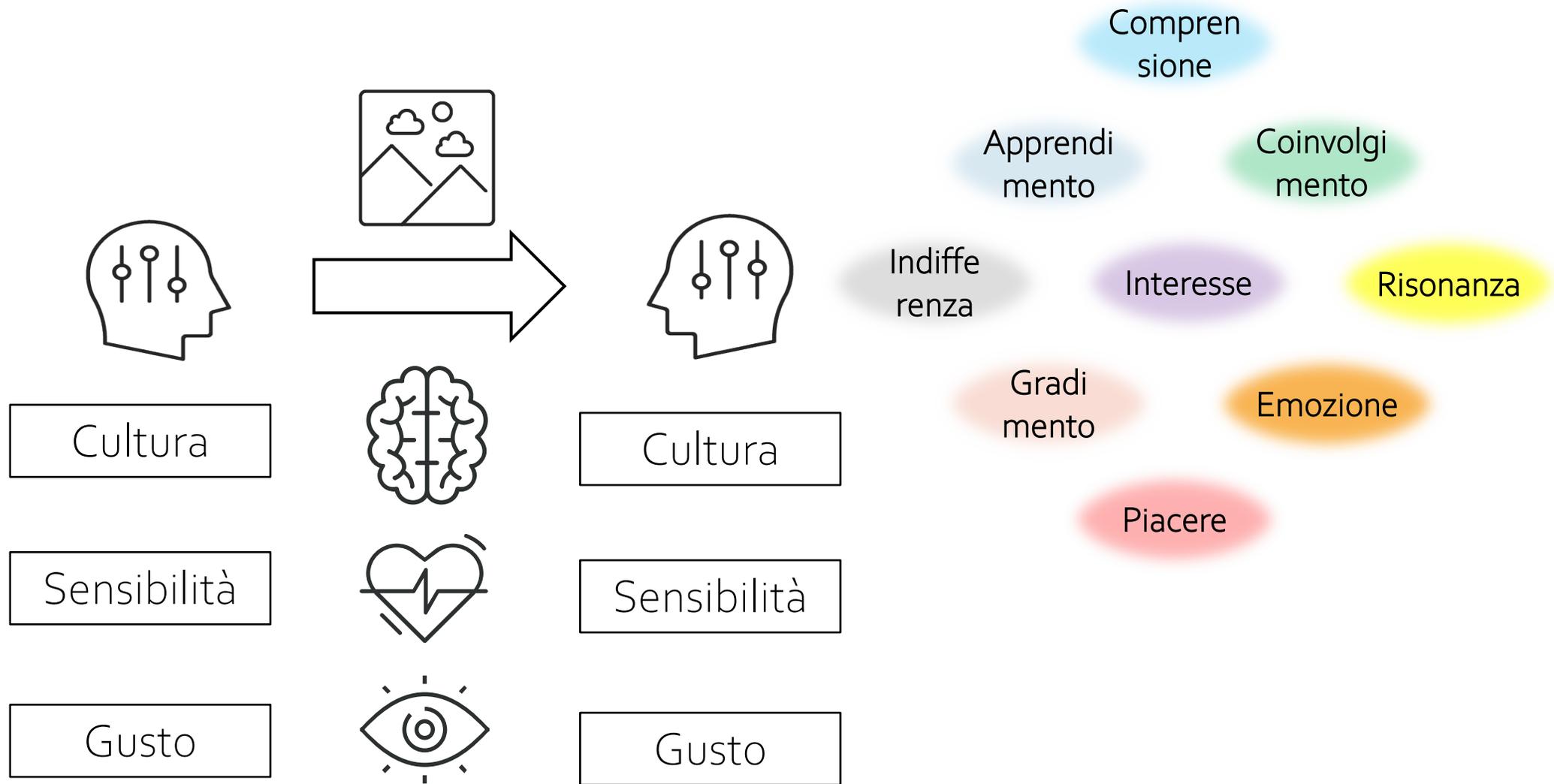
la terza dimensione

semplicità o complessità

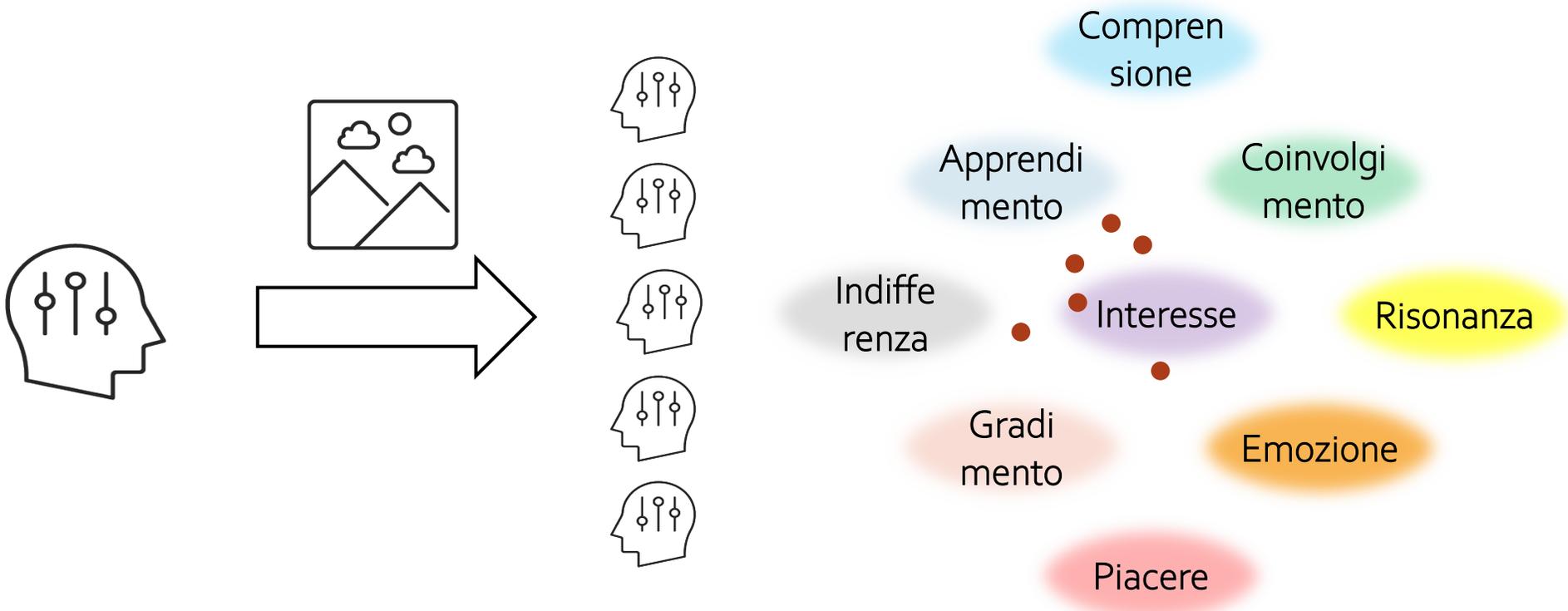
chiarezza o ambiguità

Conclusioni

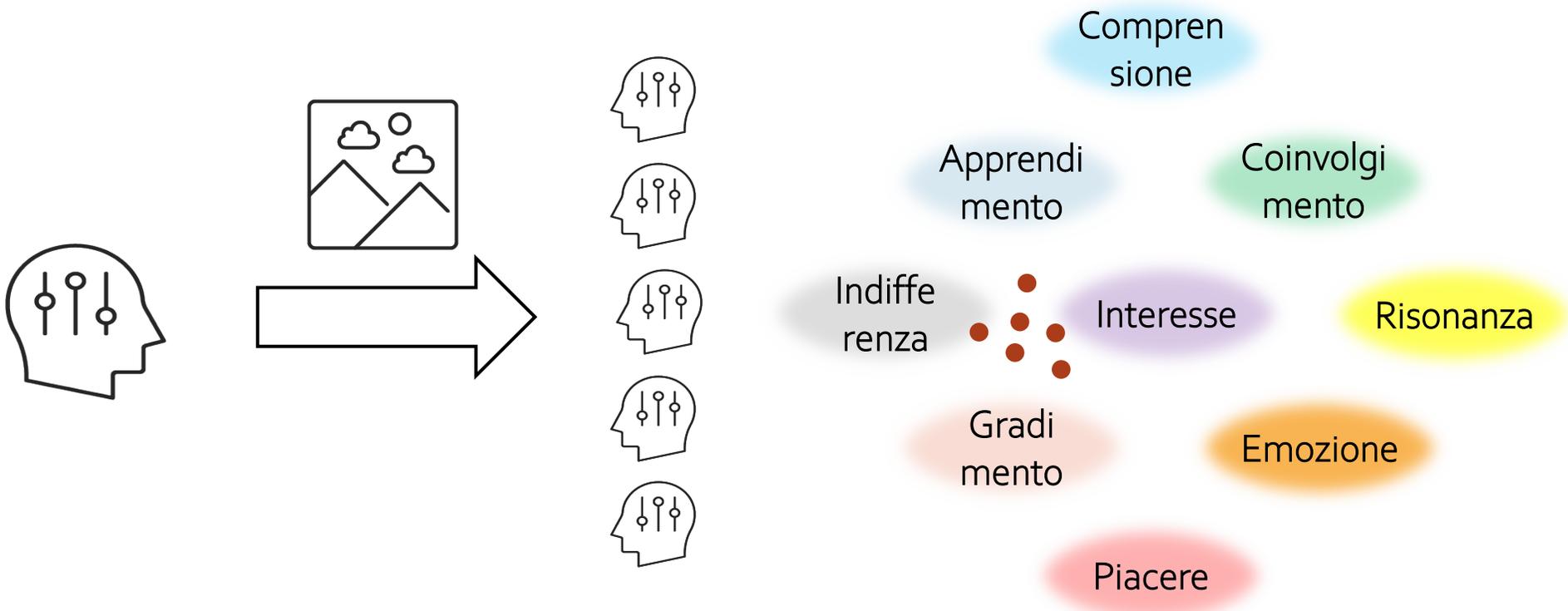
Contenuti razionali, emotivi, estetici

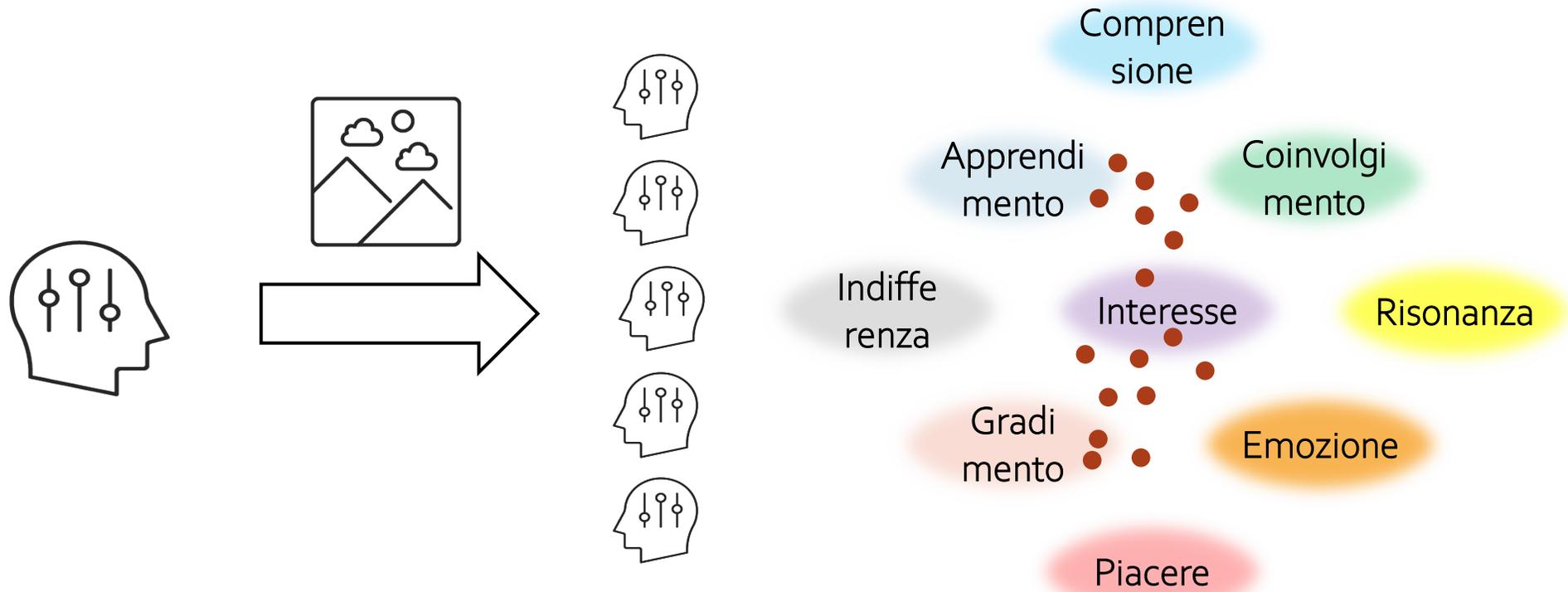
La reazione di diversi osservatori

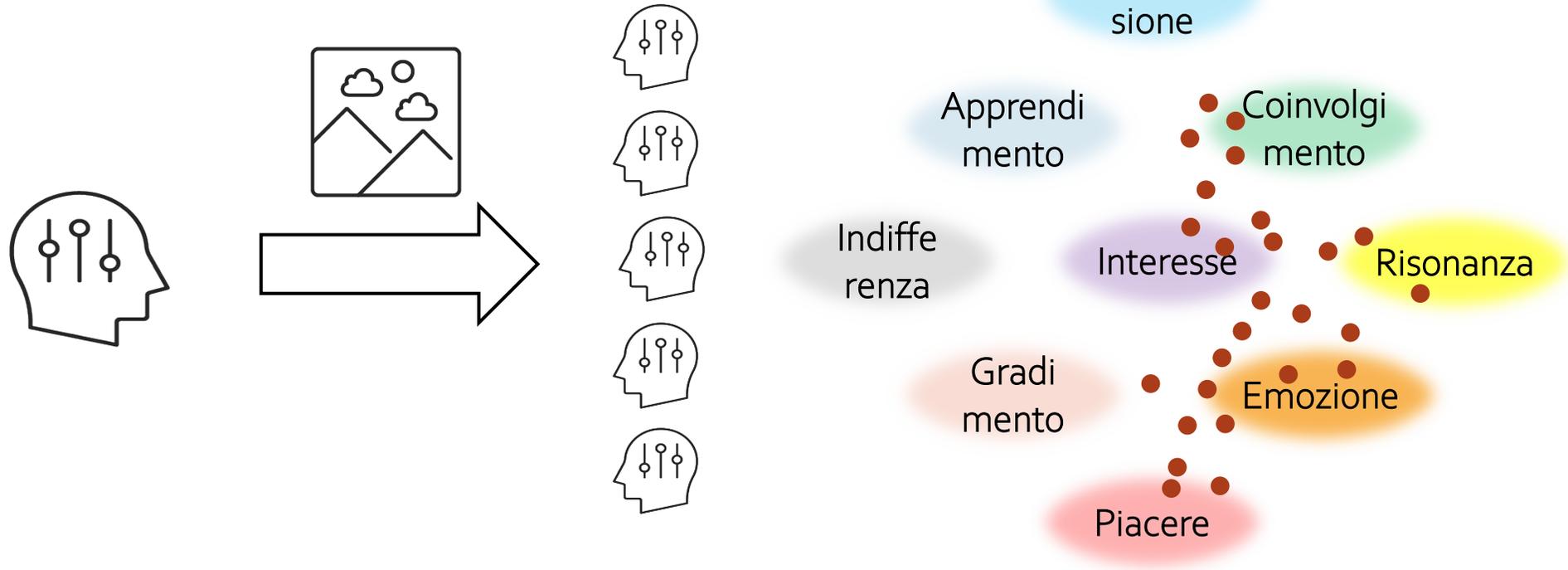
La crescita del fotografo amatoriale : dai primi tentativi ...

... alla padronanza dei linguaggi della comunicazione ...

... all' esercizio del proprio talento

Il riscontro

Amici e Parenti

Social

Comunità di fotografi

Concorsi

Il riscontro

Alla fine, spetta solo a noi decidere a chi rivolgerci per capire la qualità delle nostre immagini.

Le domande fondamentali riguardano le nostre motivazioni :

Quanto vogliamo coltivare il consenso della comunità ?

Di quale comunità ci interessa il consenso ?

Quanto vogliamo coltivare il nostro talento di autore ?

Quale percorso espressivo vogliamo fare ?

La finalità con la quale si fotografa

Finalità descrittiva

Il protagonista è il soggetto fotografato

Si utilizzano regole canoniche per ottenere una rappresentazione oggettiva

Accento sulla correttezza formale

Finalità espressiva

Il protagonista è il soggetto che fotografa

Si usano strumenti espressivi per ottenere una interpretazione soggettiva

Accento sul rafforzamento del messaggio

'Sommersa'

Esposizione sul tema
della violenza domestica
sulle donne

Belfast, 2017

Un asilo del
quartiere cattolico

Solo due finestre ?

Oppure si nota
qualche tratto
antropomorfico ?

'Due finestre
felici'

Dal punto di vista delle finalità:

'Sommersa' è una foto con finalità espressive

Violazione delle regole canoniche, utilizzo di strumenti espressivi

'Belfast, 2017' è una foto con finalità descrittive

Rispetto delle regole canoniche

'Due finestre felici' è una foto con finalità espressiva ambigua

Rispetto delle regole canoniche, interpretazione espressiva

Fotografia come linguaggio

Modalità narrativa : prosa

Modalità narrativa : poesia

Parte I Contenuti razionali, emotivi, estetici

Parte II Alcuni elementi di comunicazione

la composizione di elementi grafici

la luce

il colore

la terza dimensione

semplicità o complessità

chiarezza o ambiguità

Conclusioni

Parte I Contenuti razionali, emotivi, estetici

Parte II Alcuni elementi di comunicazione

la composizione di elementi grafici

la luce

il colore

la terza dimensione

semplicità o complessità

chiarezza o ambiguità

Conclusioni

Contrasto molto insolito tra le figure umane e lo sfondo roccioso

Soggetto in una piccola area.
Campo molto largo, soggetto si distingue cromaticamente.
Importante la composizione.

Stili di vita in un ambiente urbano trascurato

Due punti, bottiglia e graffito, posti all'estremo margine da forme dure, che incombono. I punti sono evidenziati con la presenza di colore

Un paesaggio selvaggio
ma anche sereno

Isola come 'zona
focale'.

Punto di ripresa che
limita la sovrapposi-
zione tra isola e
montagne e che crea
linee guida.

Il contrasto
luce / ombra permette
bilanciamento delle
masse.

La lince 'signora' del proprio territorio

Zona focale posta in alto, rafforzata dalla linea diagonale della roccia e dal contrasto cromatico.

«Canonico» lo sguardo rivolto verso l'interno e verso il basso

Scena naturalistica
che comunica
tranquillità,
semplicità, eleganza

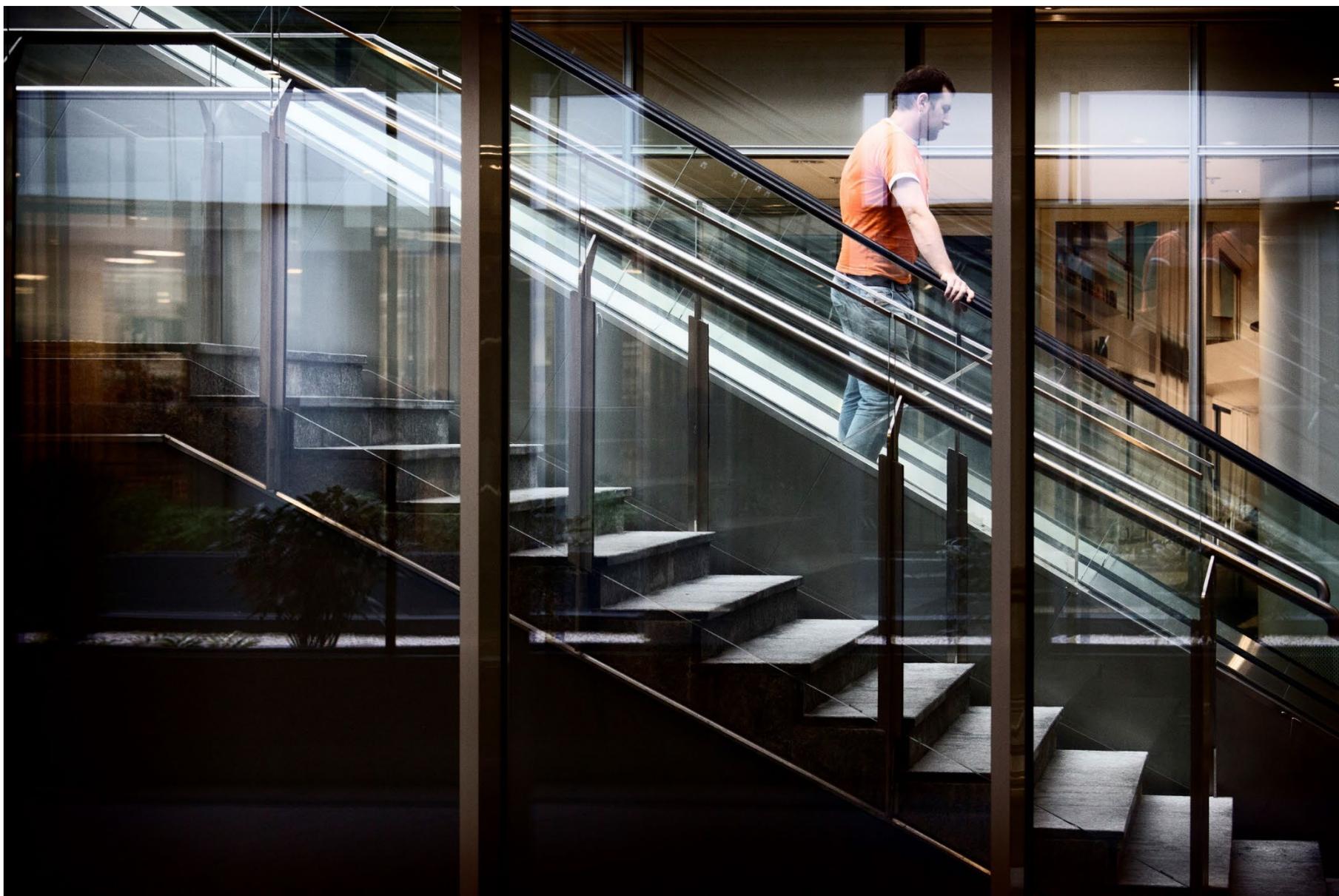
Linee orizzontali : i
soggetti, piccoli, sono
disposti in linea.
Orizzonte alto
valorizza lo spazio
lacustre. Nessun altro
soggetto, silenzio

Figura che si muove
uno spazio labirintico

Linee verticali molto
forti, invalicabili,
chiudono lo spazio.
Soggetto ripreso
mentre attraversa
una lama di luce,
unico tono colorato.

L'immagine può
assumere valenze
simboliche

Ambiente urbano che comunica un sottile senso di alienazione

Linee diagonali decise creano movimento dall'alto al basso, dalla luce al buio.
Linee orizzontali e verticali sono simili a sbarre.
Colore desaturato.

La bellezza e la forza
dinamica delle onde

Linee curve ,
poste in evidenza,
descrivono il
movimento stesso
dell'acqua. Attenzione
alla resa dei colori.
Foto inclinata per
disporre gli spruzzi
lungo la diagonale

Contrapposizione di natura e architettura in un contesto urbano moderno

I **rettangoli** spezzano lo spazio, l'architettura e' dematerializzata. Il confronto tra forme artificiali e forme naturali è rafforzato dal contrasto tra colori caldi e freddi

Parte I Contenuti razionali, emotivi, estetici

Parte II Alcuni elementi di comunicazione

la composizione di elementi grafici

la luce

il colore

la terza dimensione

semplicità o complessità

chiarezza o ambiguità

Conclusioni

Scena minimalista di interazione tra visitatori ed una installazione d'arte contemporanea.

Tecnica **High key** in ripresa e sviluppo: lo spazio, chiaro già in origine, è reso rarefatto e appena percepibile. Le figure risultano isolate e sospese, l'attenzione è tutta per loro e per gli oggetti esposti

Atmosfera serale in una metropoli, senso di solitudine

Tecnica **Low Key** in ripresa e sviluppo : i grattacieli sono più cupi, si dà massimo risalto alla luce in basso a sinistra. Determinante il momento dello scatto

Atmosfera fiabesca
delle decorazioni
natalizie di notte

Basso contrasto e
nebbia rendono tutto
sfumato e indistinto:
contrasto tra
illuminazione calda e
le luci fredde delle
decorazioni.
Ci identifichiamo con
la piccola figura che
guarda.

E' Franco Bertolani

Un soggetto misterioso, scena molto drammatizzata

L'uso di un **contrasto molto alto** e la grana creano l'apparenza di un vecchio film noir. Le ombre profondissime impediscono la descrizione, ma restituiscono indizi tutti da interpretare

L'atmosfera antica e 'sporca' della bottega del fabbro

La **luce laterale** aiuta a stagliare gli oggetti sullo sfondo scuro. Persone e oggetti emergono dalle ombre. Importante nella narrazione visiva la presenza vivida del fuoco.

Leggerezza e fragilità del papavero, assieme alla forza del suo colore

Il **controluce** rende il fiore quasi trasparente, come fatto di carta sottilissima. La luminosità lo fa risaltare sullo sfondo in ombra, di colore complementare.

Ritratto originale di un'artista di strada in atteggiamento seducente

Un **controluce** spinto, fuori dalle regole e in condizioni di notevole difficoltà. La luce calda delinea la pelle ed i capelli del soggetto. Il viso appena si intuisce, ma basta il mezzo sorriso per mostrare l'espressione

Parte I Contenuti razionali, emotivi, estetici

Parte II Alcuni elementi di comunicazione

la composizione di elementi grafici

la luce

il colore

la terza dimensione

semplicità o complessità

chiarezza o ambiguità

Conclusioni

Gruppo di surfisti
ritorna a riva durante
una mareggiata

La fotografia gioca con
le **differenti intensità di
colore** tra soggetto e
sfondo.

I colori sfumati dalla
nebbia fanno risaltare la
vivacità delle tavole e
delle tute. Decisiva la
compattezza del
gruppo e la sua
disposizione orizzontale

Armonia di colori in
un bosco autunnale

La scelta di
posizionarsi in
controluce serve a
valorizzare i **colori in**
gradazione delle
foglie.

Atmosfera fiabesca di case antiche riprese durante l'ora blu

Colore predominante
blu ravvivato dal contrasto delle finestre illuminate. Le finestre restituiscono per riflesso il cielo opposto più chiaro. Preziosa la luna piena che sorge dietro le case

Parte I Contenuti razionali, emotivi, estetici

Parte II Alcuni elementi di comunicazione

la composizione di elementi grafici

la luce

il colore

la terza dimensione

semplicità o complessità

chiarezza o ambiguità

Conclusioni

Profondità di
campo limitata

Intimità

Profondità di campo
estesa

Serialità

Presenza di una
linea di fuga

Distanziamento

Assenza di linee
di fuga

Compressione

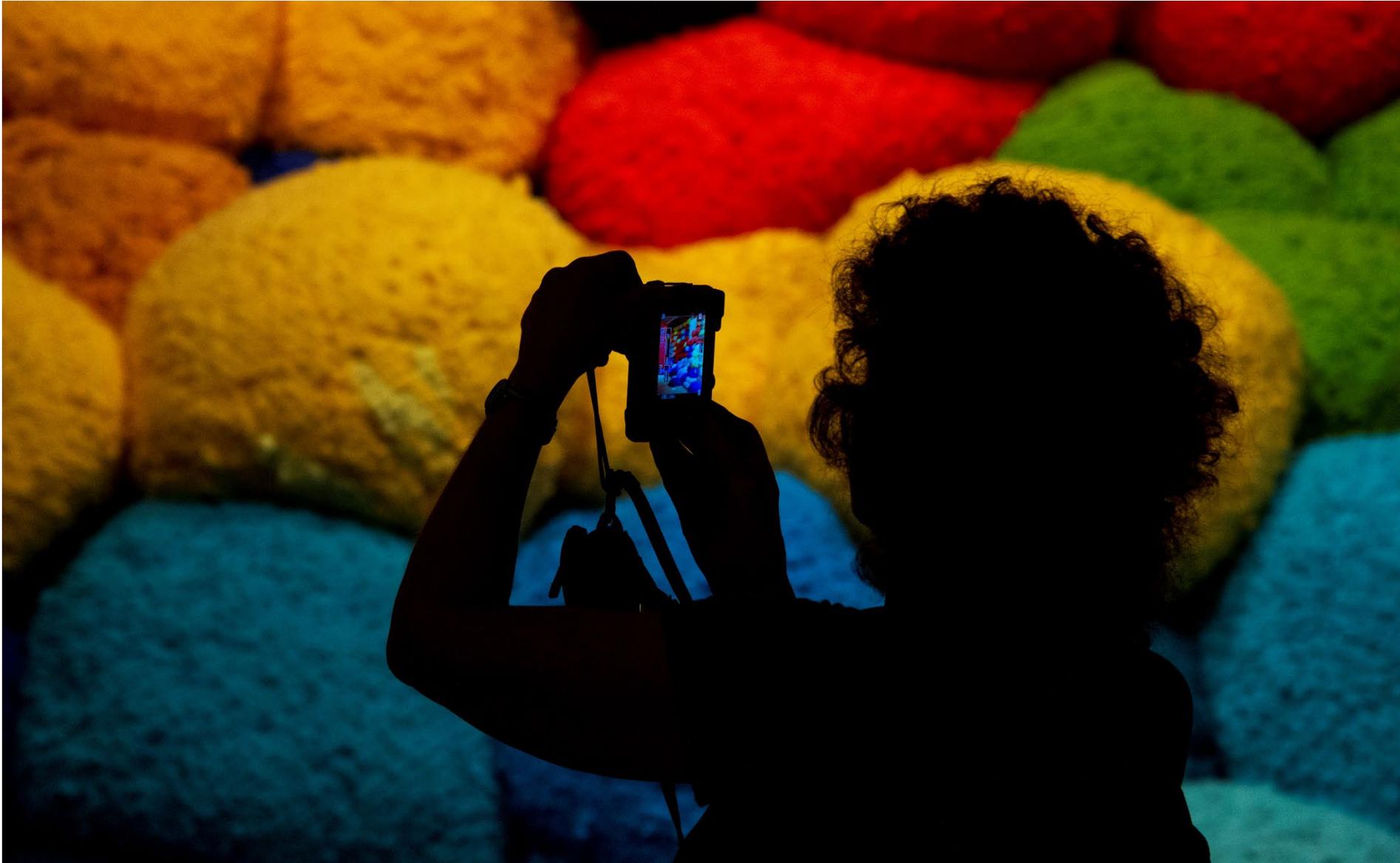
Grandangolo

Teleobiettivo

Primo piano chiaro,
sfondo scuro

Primo piano scuro,
sfondo chiaro

Prospettiva aerea
intensa

Prospettiva aerea
debole

La tridimensionalità

Come accentuarla	Come ridurla
Profondità di campo limitata	Profondità di campo estesa
Presenza di linee di fuga	Assenza di linee di fuga
Grandangolo	Teleobiettivo
Primo piano luminoso, sfondo scuro	Primo piano scuro, sfondo luminoso
Forte prospettiva aerea	Debole prospettiva aerea

Parte I Contenuti razionali, emotivi, estetici

Parte II Alcuni elementi di comunicazione

la composizione di elementi grafici

la luce

il colore

la terza dimensione

semplicità o complessità

chiarezza o ambiguità

Conclusioni

Prestazione
acrobatica di un
motociclista

Spazio come soggetto,
elemento
fondamentale per
comprendere l'azione
in corso.

Pantera ritratta come pericoloso predatore

Spazio assente, perché il soggetto riempie completamente l'immagine.

La pantera ci appare pericolosamente vicina.

In risalto gli occhi e la bocca semi-aperta

Relazione tra i visitatori ed una installazione di arte moderna

Spazio ritmato dalle linee verticali e oblique. La lettura rallenta per distinguere lo spazio reale da quello riflesso.

Pazienza e vari tentativi per ottenere la giusta disposizione delle figure.

Una rappresentazione serializzata delle tante versioni di un accessorio di moda

Le **immagini seriali** suscitano spesso un certo gradimento visivo, specie nelle disposizioni geometriche e quando sono presenti tante piccole variazioni dello stesso tema.

Serialità violata

La **rottura netta della serialità**, che qui avviene sia per forma che per colore, è un tema classico, che in generale rende gradevole un'immagine.

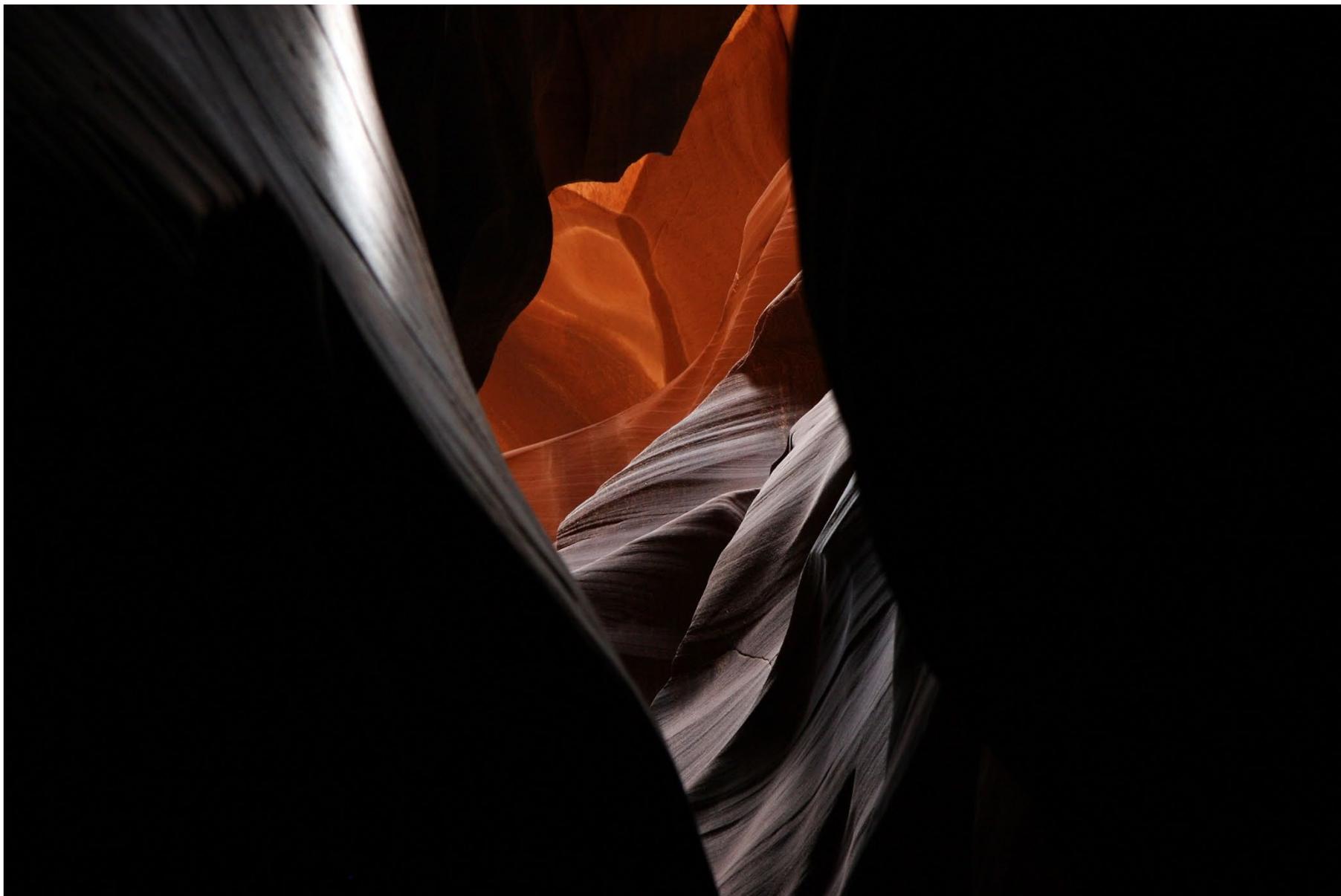
Forse perché solletica il nostro lato libero e impertinente...

'Di fronte alla complessità del mondo'

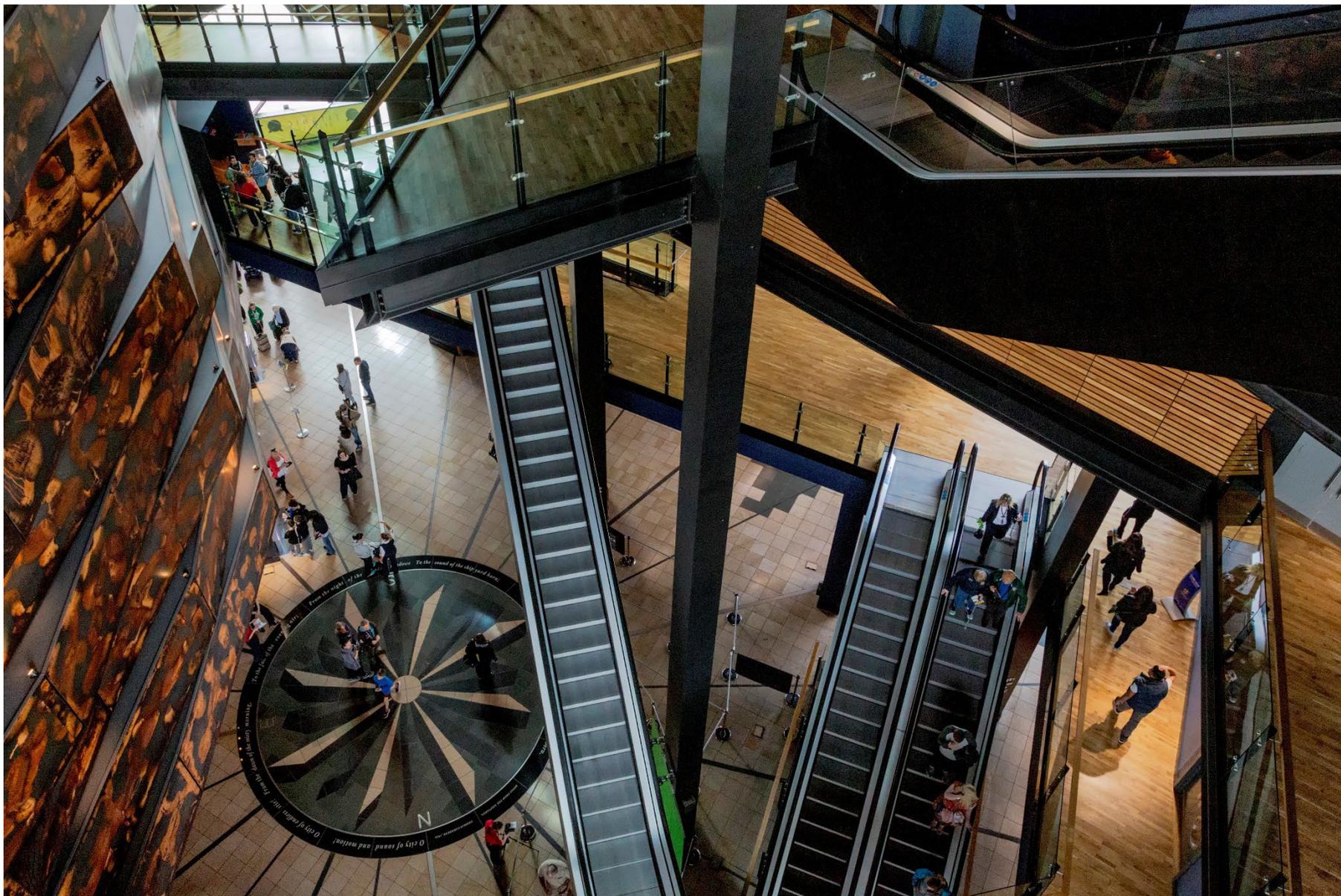
Il titolo suggerisce una valenza metaforica. La **cornice** separa lo spazio degli spettatori dall'opera che osservano. Mucha cura nell'inquadratura, pazienza nell'attesa di una disposizione interessante.

La 'messa in posa'

Il senso di scoperta e meraviglia nel vedere le rocce di uno slot canyon

Cornice nera, ottenuta sfruttando le zone d'ombra, per concentrare la visione su alcuni particolari. E' come sbirciare all'interno di un luogo fantastico. Cura del contrasto per evidenziare le linee delle rocce.

La sorprendente architettura di una grande sala

Disordine : il soggetto è l'intero ambiente, molto complesso. La lettura è lenta: lo sguardo esplora gradualmente l'immagine fermandosi su tanti piccoli particolari. Le linee diagonali danno forza e dinamicità. Quasi una citazione di un'incisione di Escher

Un mini paesaggio
raccontato con un
ridottissimo
contributo di elementi
visivi

Foto minimalista

Soggetti semplici,
sfondi omogenei,
grafismi.

Praticamente un
esercizio Zen.

Parte I Contenuti razionali, emotivi, estetici

Parte II Alcuni elementi di comunicazione

la composizione di elementi grafici

la luce

il colore

la terza dimensione

semplicità o complessità

chiarezza o ambiguità

Conclusioni

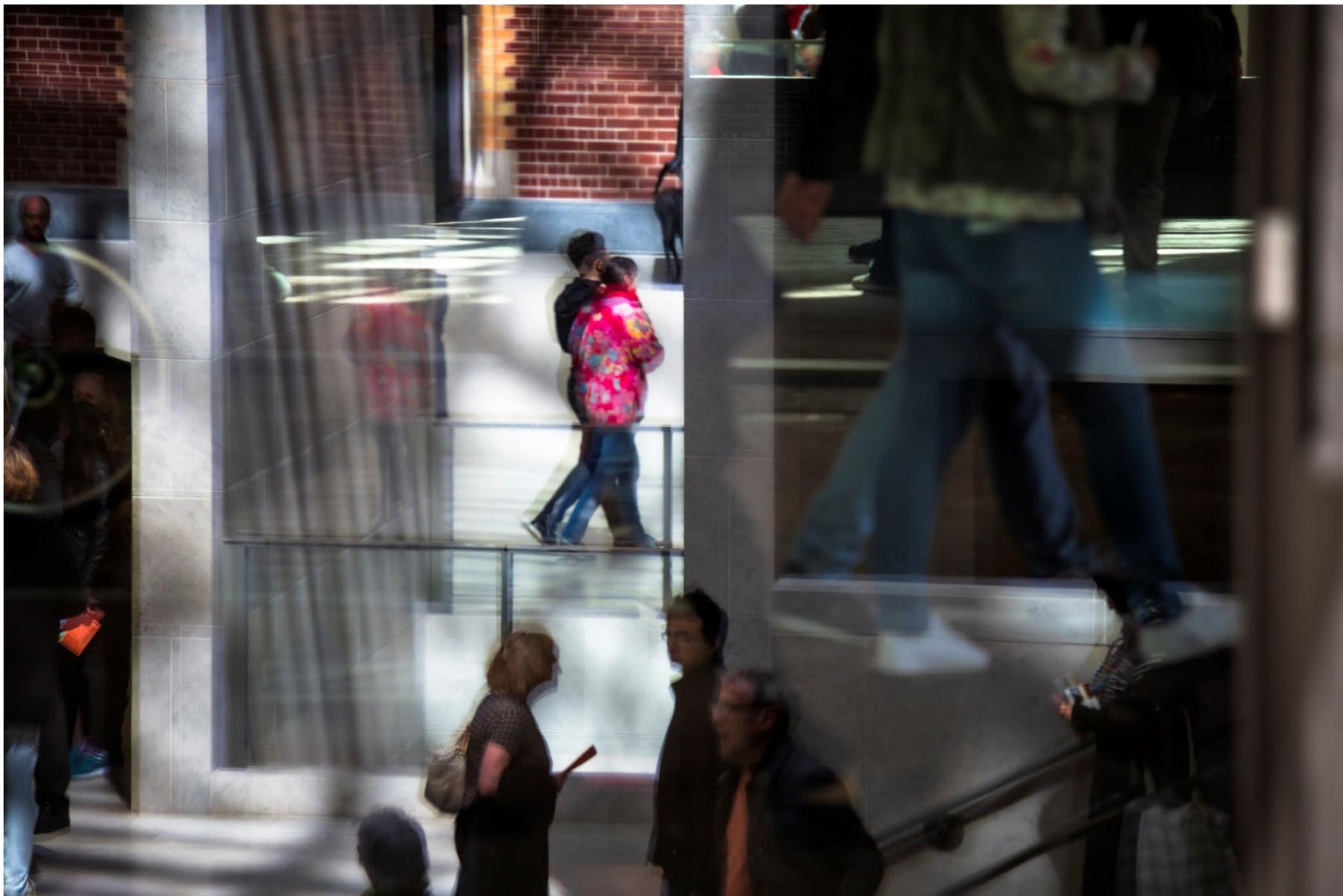
Una silhouette per un racconto urbano «aperto»

Tempo leggermente lungo, (1/30 sec), in relazione alla velocità del soggetto. Agli spettatori l'interpretazione dei contenuti metaforici

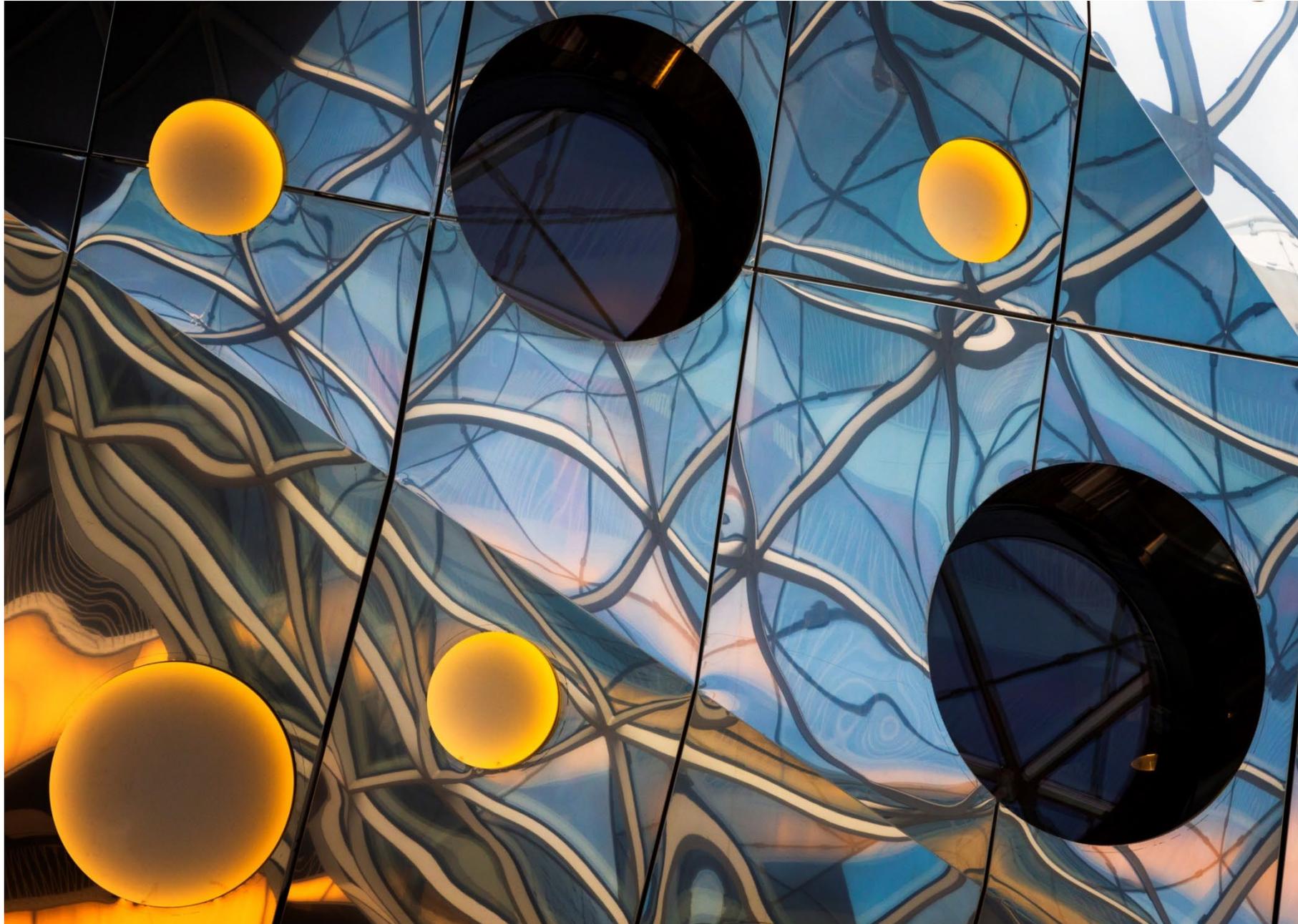
Le sorprese dei
tempi lunghi

Un effetto imprevisto
ottenuto
sperimentando con
diaframma chiuso e
tempo 1 secondo

Riflessi +
trasparenza

Sotto le giuste
condizioni i vetri
possono sovrapporre
soggetti visibili in
trasparenza e soggetti
riflessi.

Astrattismo

I riflessi deformati di una superficie metallica creano una composizione astratta

Astratto metaforico

Un vetro in un muro
diventa pura
rappresentazione
astratta.

Mettendo come titolo:
La mente infranta
l'immagine assume un
significato metaforico

Il titolo nasce dalla
circostanza che la
fotografia è stata fatta
in un ex manicomio

Parte I Contenuti razionali, emotivi, estetici

Parte II Alcuni elementi di comunicazione

la composizione di elementi grafici

la luce

il colore

la terza dimensione

semplicità o complessità

chiarezza o ambiguità

Conclusioni

La fotografia comunica una verità ?

Ogni fotografia è una verità quanto meno parziale

Attraverso le tecniche di elaborazione digitale possiamo creare delle nuove verità, derivandole dalle nostre fotografie

Ritratto onirico di una donna e dei suoi pensieri

Combinazioni di fotografie: i ritratti sono 4

Il risultato non si considera più una fotografia, ma una immagine digitale

Le immagini generate da IA non sono fotografie

Immagini digitali che tecnicamente rientrano nell'ambito della grafica

L'atto del fotografare è parte imprescindibile della realizzazione di una 'fotografia'

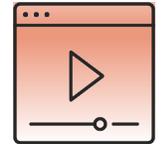
Imparare a fare fotografia significa imparare a progettare e padroneggiare l'atto della ripresa e della successiva elaborazione dell'immagine, in modo da potersi esprimere consapevolmente e raggiungere le finalità comunicative che ci siamo dati.

La fotografia intesa come linguaggio è molto di più che uno strumento fotografico ed un insieme di regole

Non basta possedere carta e penna per essere uno scrittore

Non basta conoscere le regole della grammatica e della sintassi per essere uno scrittore

Vediamo allora i versi di alcuni poeti

Gabriele Basilico

Alex Webb

Luigi Ghirri

Raymond Depardon

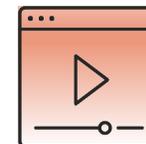
Henry Cartier Bresson

La passione per la
fotografia

Per concludere, un
esempio di un bel
modo di esprimersi e
comunicare:

l'audiovisivo

Paolo Cambi

Fotografia e Comunicazione

Grazie