

Paolo Cambi

Fotografia e Comunicazione

Comunicazione razionale ed emotiva

Idee per comunicare

la composizione di elementi grafici

la luce ed il colore

la terza dimensione

la semplicità, la complessità

la percezione immediata, la percezione mediata

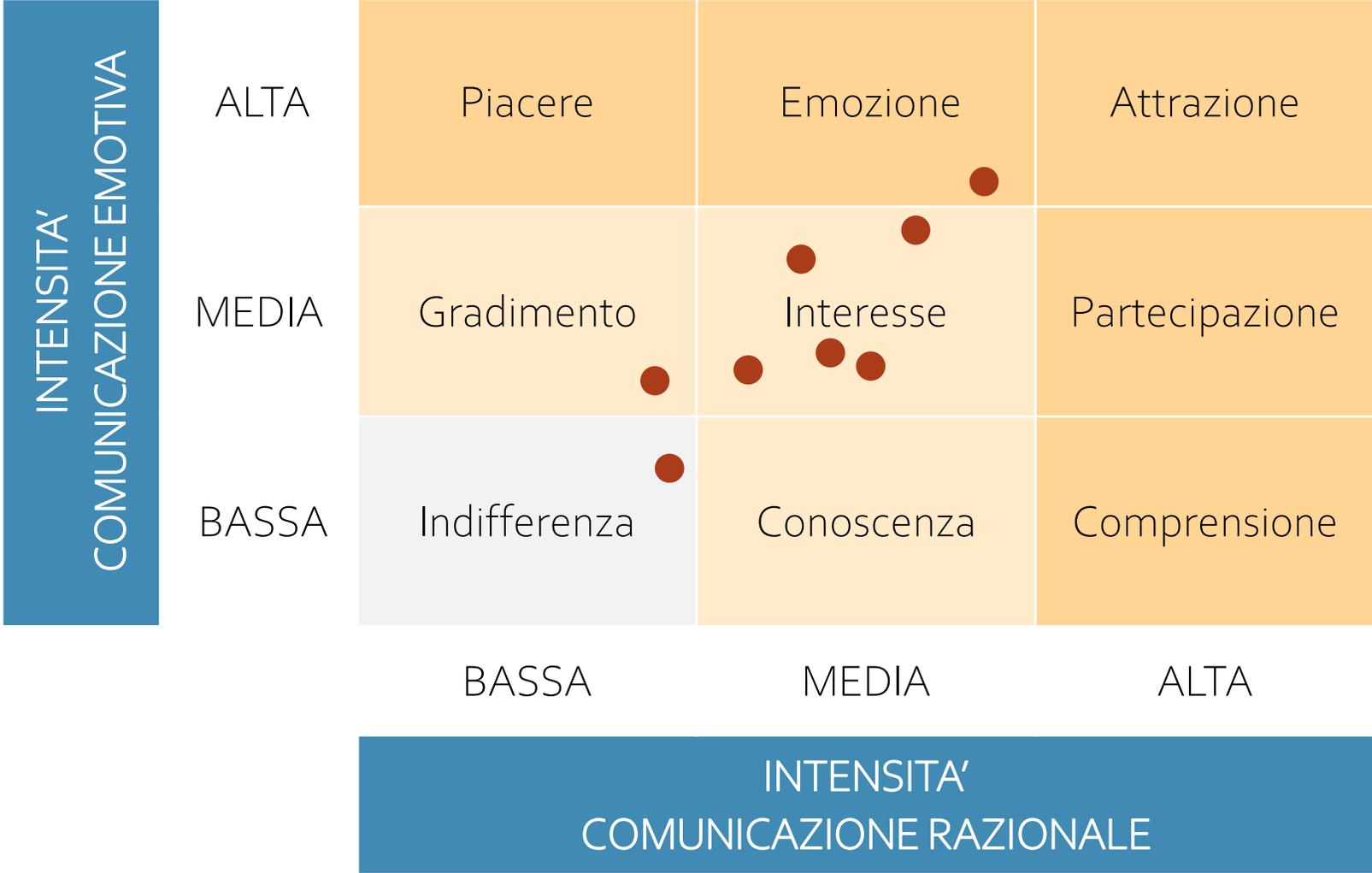
Comunicazione razionale e comunicazione emotiva

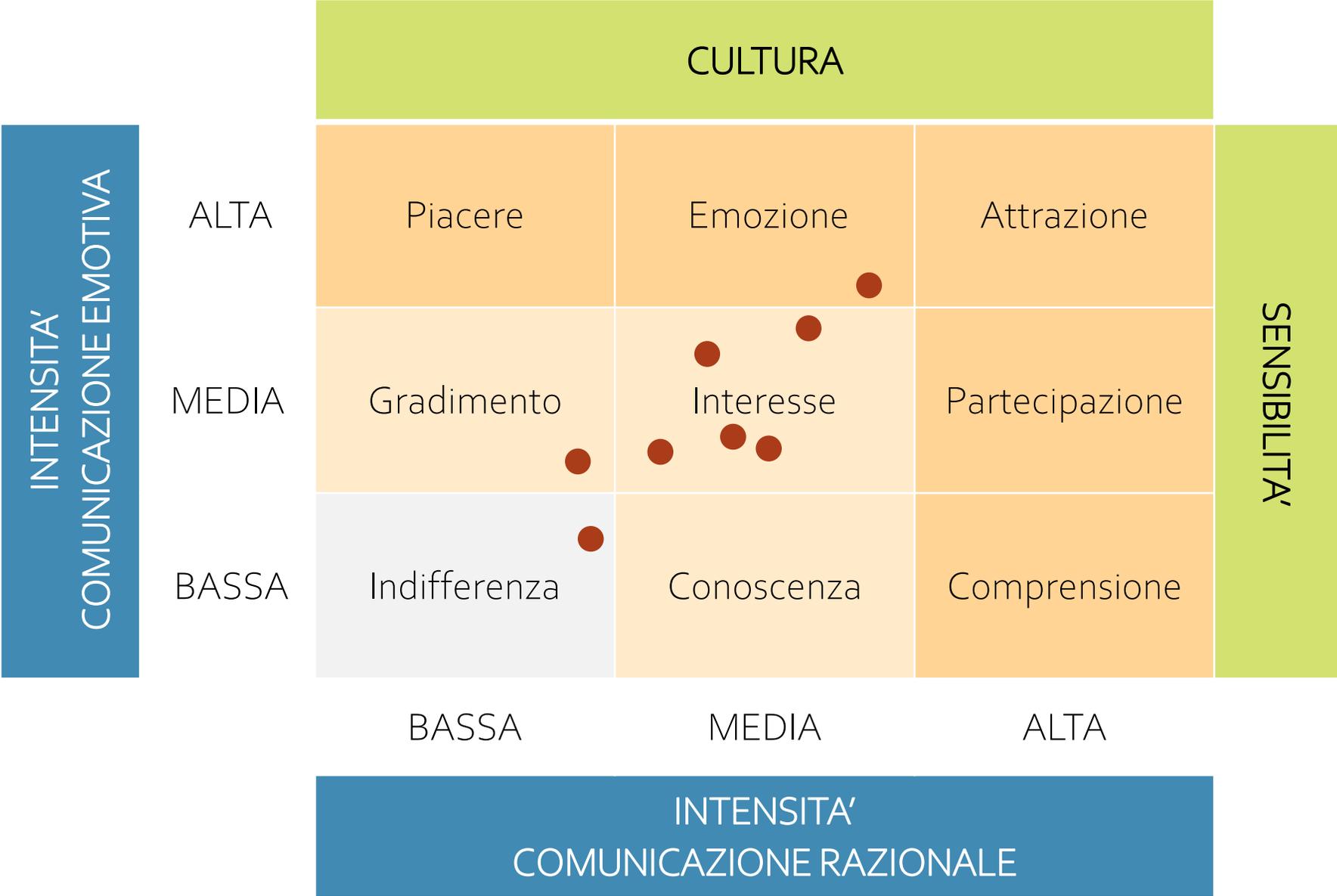
Comunicazione razionale e comunicazione emotiva

INTENSITA' COMUNICAZIONE EMOTIVA	ALTA	Piacere	Emozione	Attrazione
	MEDIA	Gradimento	Interesse	Partecipazione
	BASSA	Indifferenza	Conoscenza	Comprensione
		BASSA	MEDIA	ALTA
		INTENSITA' COMUNICAZIONE RAZIONALE		

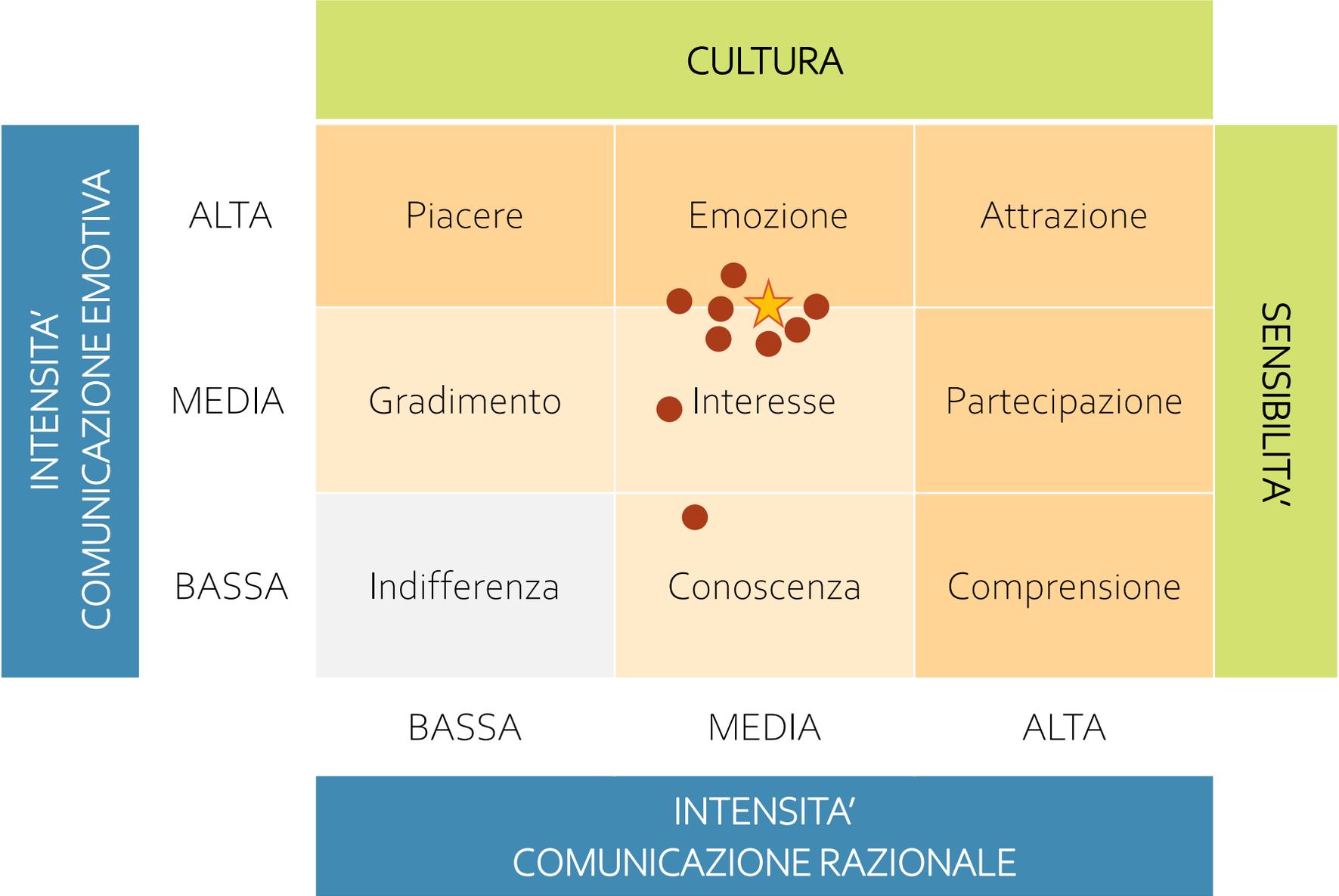
Le reazioni di diversi osservatori

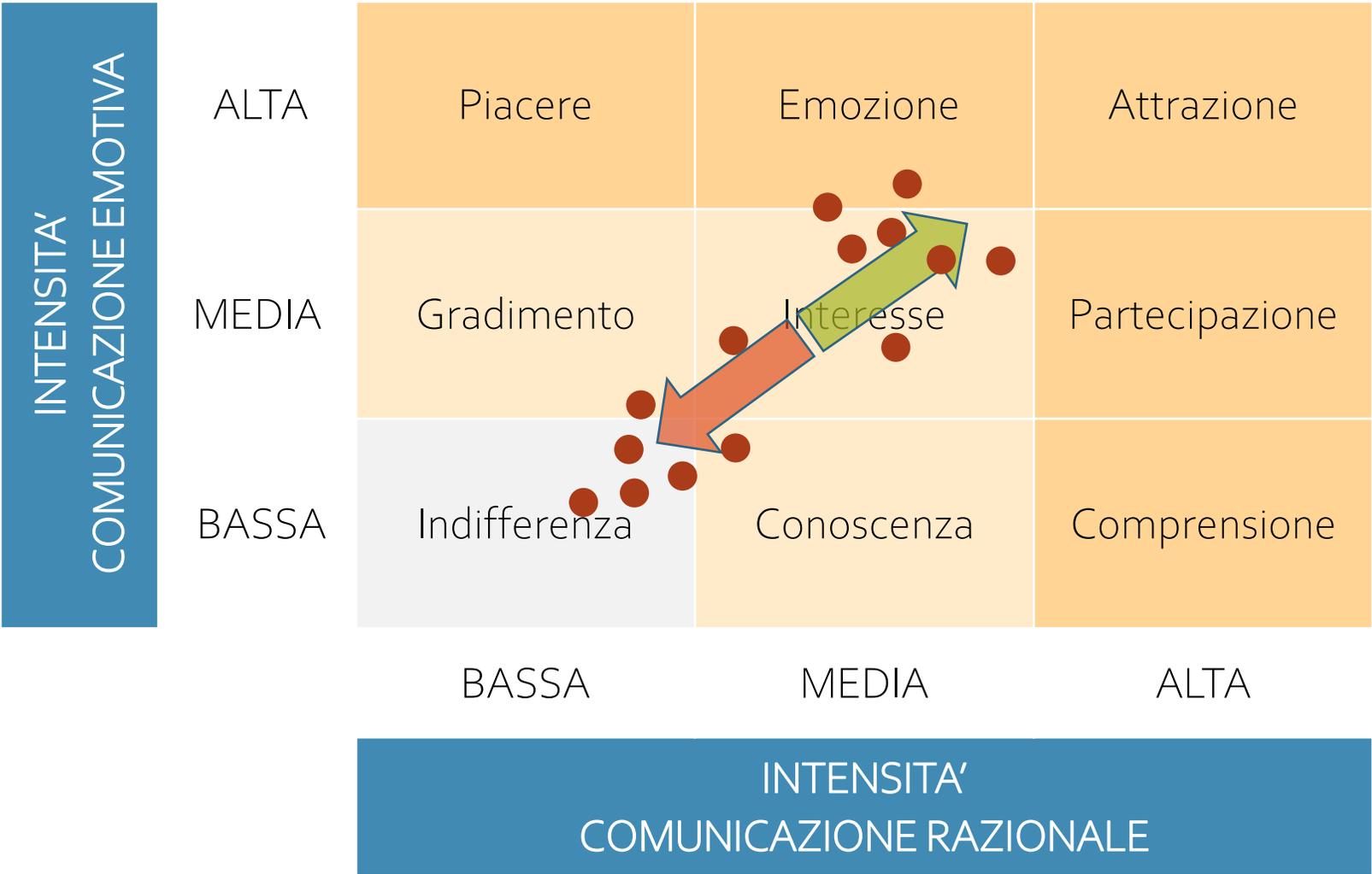
I recettori della comunicazione

L'intenzione dell'autore, le reazioni degli osservatori, l'efficacia

L'influenza del contesto sulla comunicazione

'Sommersa'

Esposizione sul tema
della violenza domestica
sulle donne

Influenze reciproche

Aggiungere comunicazione razionale può rafforzare la comunicazione emotiva (tuttavia l'eccesso di comunicazione razionale può deprimerla).

Viceversa, l'emozione ricevuta da un'immagine può acuire la nostra capacità di ricezione razionale, può indurre a riflettere, può spingere ad approfondire le interpretazioni.

Belfast, 2017

Un asilo del
quartiere cattolico

La chiave interpretativa

In presenza di contenuti non immediatamente evidenti, può essere utile poter disporre di una chiave interpretativa.

Molto spesso viene utilizzato un titolo, che l'autore pone per rendere più chiara l'interpretazione dell'immagine. Talvolta, invece, l'autore preferisce lasciare totalmente libera la lettura della propria opera.

'Dopo una notte
di passione'

La finalità con la quale si fotografa

Nel fotografare, in genere, ci si pone una certa finalità principale.
Le finalità possono essere di tipo **descrittivo** o di tipo **espressivo**.

- Le foto con finalità descrittiva tendono principalmente a **riprodurre** il soggetto fotografato.
- Le foto con finalità espressiva tendono principalmente a **interpretare** il soggetto fotografato.

Finalità descrittiva

Il protagonista è il soggetto fotografato
Si utilizzano regole consolidate per
ottenere una rappresentazione oggettiva
Si tende alla correttezza formale

Finalità espressiva

Il protagonista è il soggetto che fotografa
Si usano strumenti espressivi per
ottenere una interpretazione soggettiva
Si tende al rafforzamento del messaggio

Secondo questo tipo di distinzione:

'Sommersa' è una foto con finalità espressiva

'Belfast, 2017' è una foto con finalità descrittiva

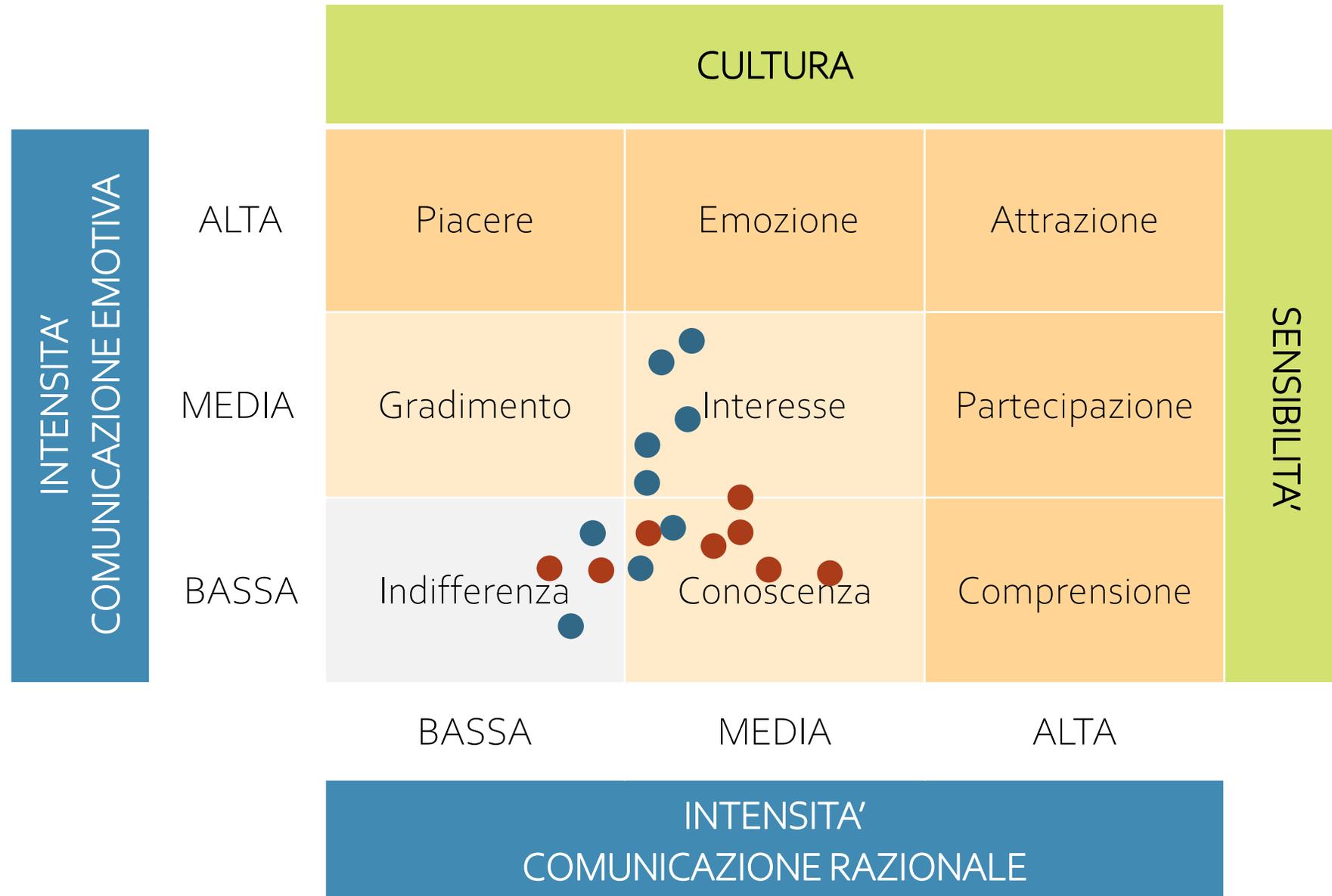
'Dopo una notte di passione' è una foto con finalità duplice

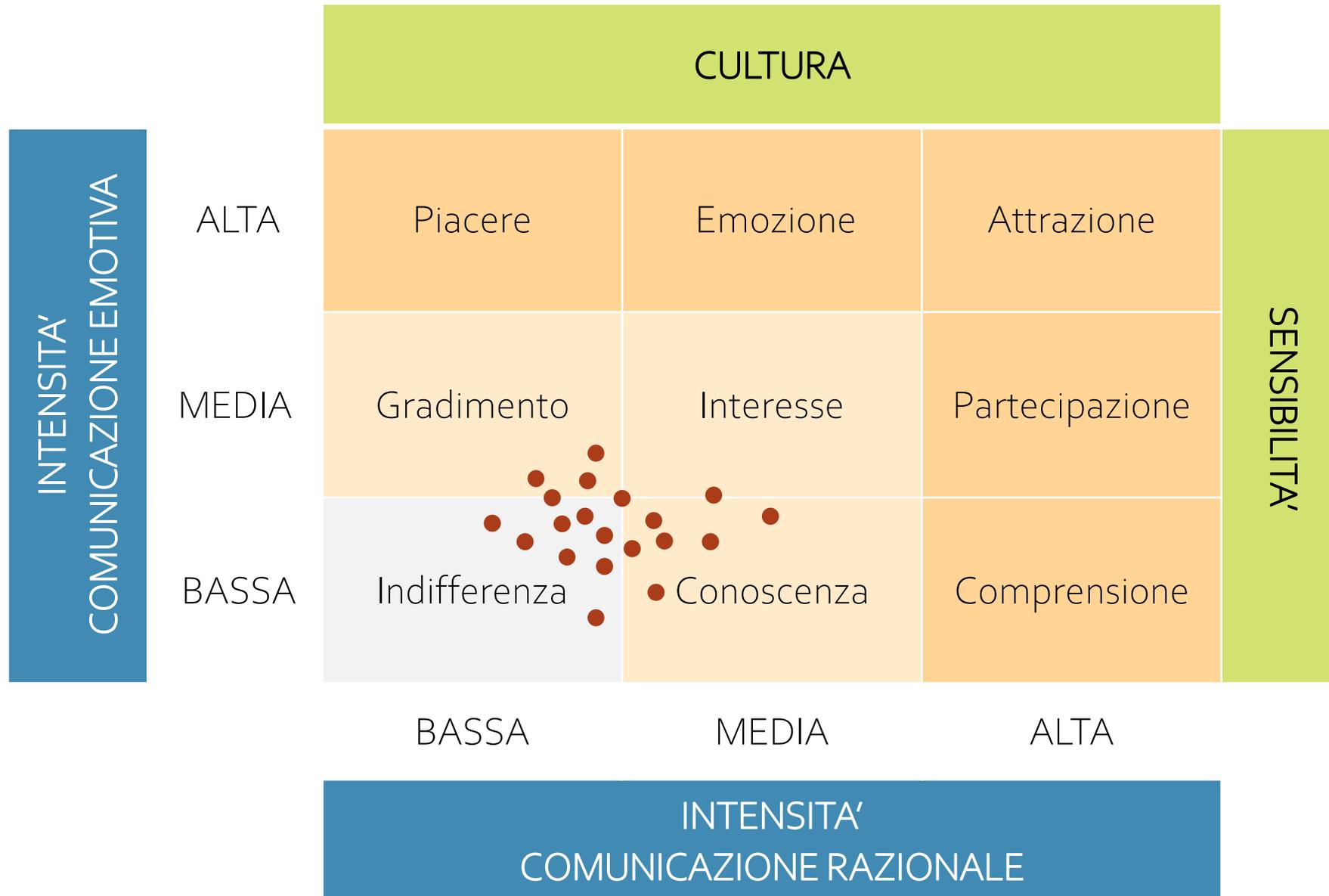

● finalità descrittiva

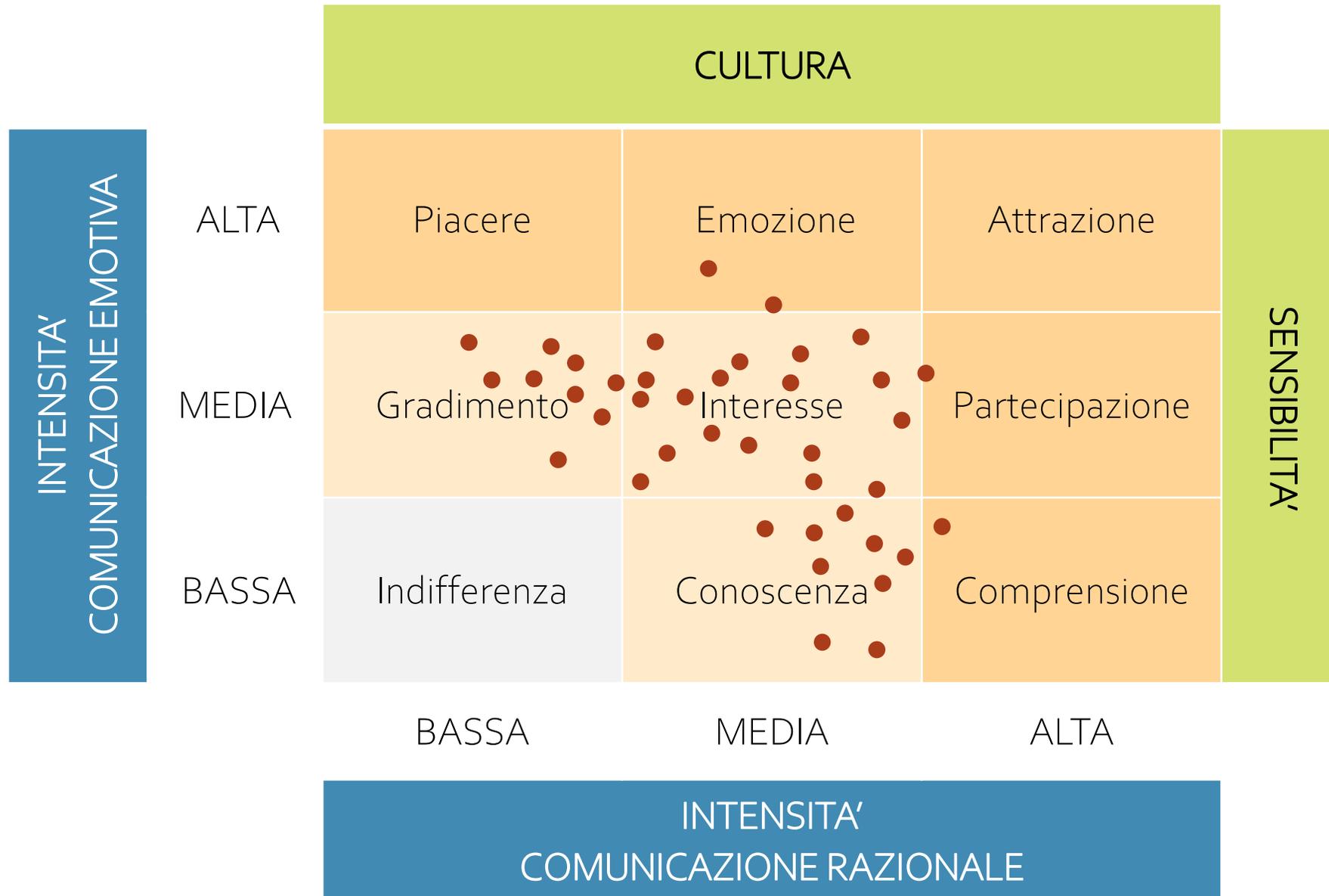
● finalità espressiva

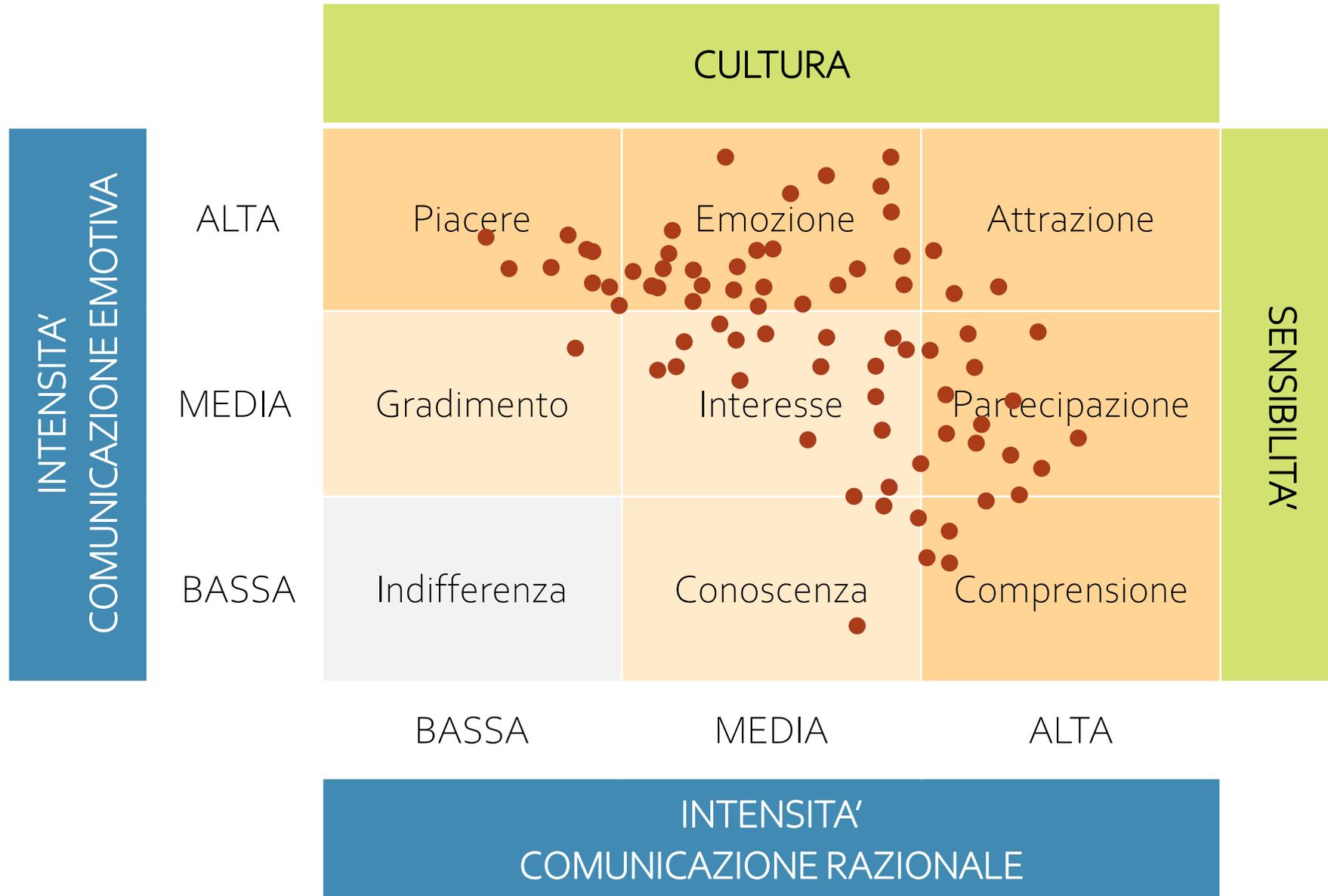
La crescita del fotografo amatoriale : dai primi tentativi ...

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

... all' esercizio del proprio talento

Comunicazione razionale ed emotiva

Idee per comunicare

la composizione di elementi grafici

la luce ed il colore

la terza dimensione

la semplicità, la complessità

la percezione immediata, la percezione mediata

Una necessaria premessa

Per me una fotografia è il risultato di un doppio processo:
la ripresa (con le sue regole ed i suoi strumenti)
lo sviluppo (con le sue regole ed i suoi strumenti)

Considero quindi normale (e anche divertente) operare in post-produzione modificando il negativo digitale. Il potenziamento della comunicazione, in particolare se si hanno finalità espressive, si realizza in fase di sviluppo

Tutte le fotografie che vedremo stasera sono passate attraverso fasi di sviluppo, talvolta molto leggere, talvolta più significative

Il metodo didattico che useremo

Visione della foto per alcuni secondi. In questa fase potete 'ascoltarvi', cercare di focalizzare la vostra percezione estetica, la ricezione di un eventuale messaggio, l'intuizione di uno scopo

Descrizione delle finalità che mi hanno guidato al risultato finale della foto. Potrà essere interessante ed istruttivo confrontare dentro di voi l'intenzione dell'autore con il vostro percepito, spesso saranno differenti

Breve analisi degli strumenti espressivi presenti o utilizzati per raggiungere la finalità descritta. Lo strumento di volta in volta preso ad esempio verrà evidenziato in rosso.

N.B.: Alcuni dei concetti espressi saranno approfonditi anche da altri docenti

Comunicazione razionale ed emotiva

Idee per comunicare

la composizione di elementi grafici

la luce ed il colore

la terza dimensione

la semplicità, la complessità

la percezione immediata, la percezione mediata

La composizione di elementi grafici

La composizione è il procedimento che consente di organizzare le componenti di un'immagine per raggiungere un determinato scopo espressivo.

Una buona composizione è una qualsiasi struttura - quindi una qualsiasi organizzazione degli elementi visuali – che contribuisca a far cogliere all'osservatore un messaggio o una caratteristica estetica colti dall'autore.

I principi della composizione vengono applicati principalmente in fase di ripresa, ma alcuni risultati si raggiungono anche in fase di post-produzione, ad esempio mediante un opportuno uso del ritaglio

Ricordare la piccolezza dell'uomo rispetto la forza della natura

Soggetti ridotti a **un punto**.

Campo molto largo, per cogliere le differenze di proporzione. Importante il posizionamento.

Cogliere tocchi di vita
in un ambiente
urbano deteriorato

Due punti di interesse,
bottiglia e graffito,
posti all'estremo
margine da forme
dure, che incombono.
I punti vivacizzano con
un po' di colore

Valorizzare il paesaggio di Spirit Island

Isola come 'zona focale'.

Punto di ripresa che limita la sovrapposizione tra isola e montagne e che crea linee guida.

Uso del contrasto luce / ombra bilanciandone le masse.

Far percepire la lince come 'signora' del proprio ambiente

Zona focale posta in alto, rafforzata dalla linea diagonale della roccia. Non c'è una differenza nella luminosità, ma una differenza cromatica. Importante lo sguardo rivolto verso l'interno e verso il basso

Ritrarre gli uccelli comunicando un senso di pace, tranquillità, silenzio

Linee orizzontali che danno staticità: anche i soggetti, piccoli, sono disposti in linea. Orizzonte alto valorizza lo spazio lacustre. Nessun altro soggetto che disturbi la 'contemplazione'

Figura che cerca di uscire da uno spazio pieno, denso

Linee verticali molto forti, invalicabili, chiudono lo spazio. Soggetto ripreso nel momento di attraversamento di una lama di luce, unico tono colorato.

L'immagine può assumere valenze simboliche

Rendere l'atmosfera della serata musicale nel pub

Linee diagonali decise guidano lo sguardo all'interno della sala, da un musicista all'altro. La presenza della lampada e le ombre profonde attorno danno un senso di raccoglimento

Un rifugio come baluardo in un ambiente estremo

Linee diagonali contrapposte visualizzano l'oppori della costruzione alla potenza del muro di neve che la sovrasta. La tavolozza di due soli colori, uno caldo, uno freddo, rafforza la contrapposizione.

Rappresentare 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

Cogliere le volute delle nuvole serali sui tetti scuri di un villaggio

Composizione a **triangolo**: il lato netto e scuro dei tetti, il lato accennato e luminoso delle nuvole e il bordo sinistro della foto. Il vertice sul lato destro è posto circa a metà. Una particolare contrapposizione di luci ed ombre

In un contesto urbano moderno, contrapporre natura e strutture architettoniche

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

Comunicazione razionale ed emotiva

Idee per comunicare

la composizione di elementi grafici

la luce ed il colore

la terza dimensione

la semplicità, la complessità

la percezione immediata, la percezione mediata

Valorizzare gli elementi di una scena dando una sensazione di tempo sospeso

Tecnica **High key** in ripresa e sviluppo: lo spazio, chiaro già in origine, è reso rarefatto e appena percepibile. L'attenzione è tutta per la scena in primo piano che risulta quasi 'disegnata'

Cogliere l'atmosfera serale in una metropoli

Tecnica **Low Key** in ripresa e sviluppo : i grattacieli sono scuri, per dare massimo risalto alla luce in basso a sinistra. Determinante il momento dello scatto

Rendere l'effetto
fiabesco delle
decorazioni natalizie
di notte

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

E' Franco Bertolani

Un soggetto non ben percepibile, scena drammatizzata al massimo

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

Evidenziare con un tocco di ironia il rapporto tra coristi e direttrice

La presenza di **luce dall'alto** permette di cogliere i particolari dei soggetti oscurando lo sfondo. Momento in cui i coristi sembrano mandare baci. La differenziazione cromatica rafforza.

Restituire 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.

Evidenziare la 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.

Ritrarre in modo originale l'artista di strada con i suoi strumenti

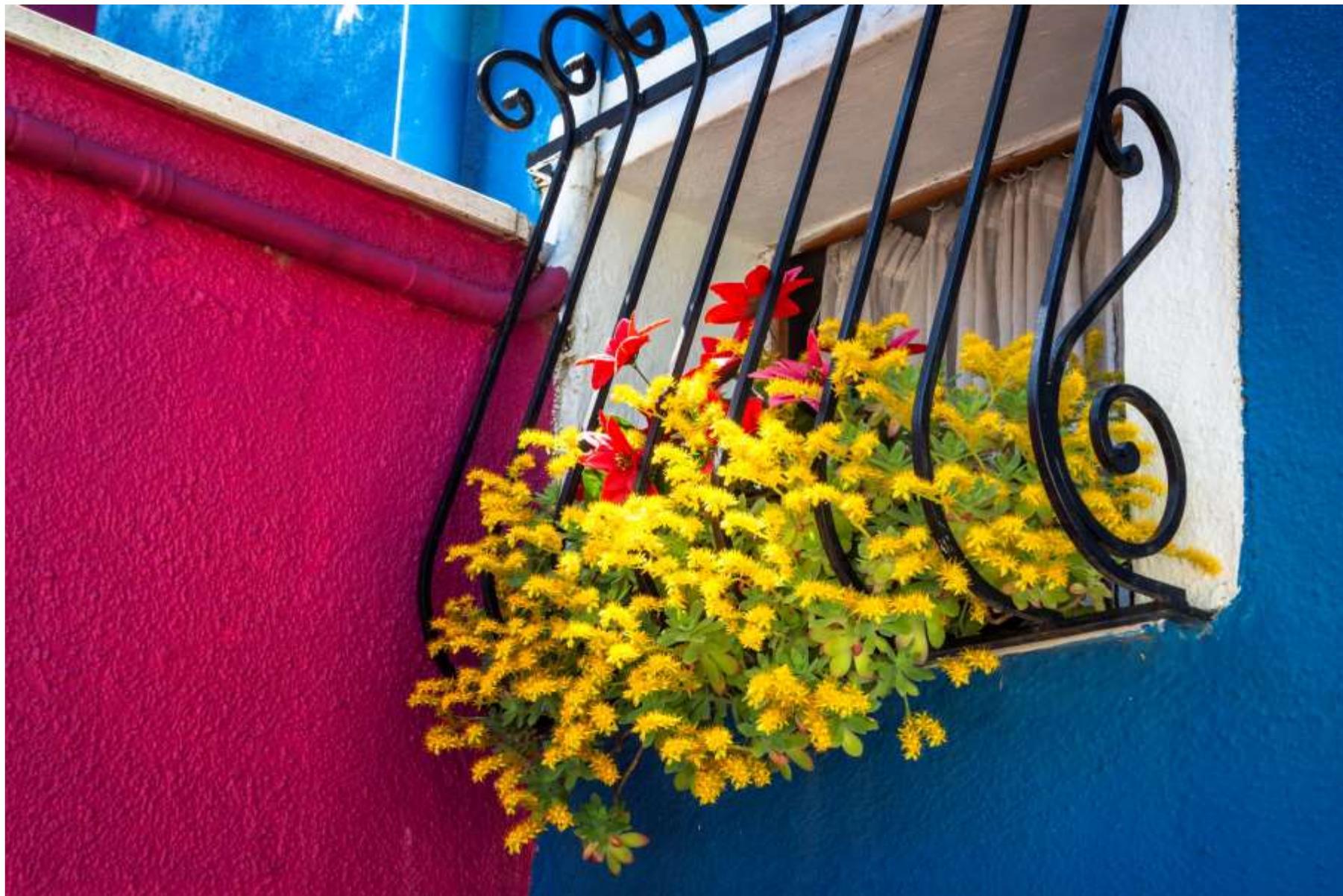
Un **controluce** spinto, fuori dalle regole e in condizioni di notevole difficoltà. La luce calda delinea la pelle ed i capelli del soggetto. Il viso appena si intuisce, ma basta il mezzo sorriso per mostrare l'espressione

Descrivere un gruppo di surfisti 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

Valorizzare la presenza dei tre colori molto intensi, quasi primari

Burano è il regno dei muri dai colori vivi e contrastanti. Se poi si coltivano questi fiori... Le linee diagonali contribuiscono a dare dinamicità.

Restituire l'armonia cromatica di un bosco autunnale

Colori in gradazione resi più brillanti dalla ripresa in controluce. Foto di atmosfera, le ridotte differenze cromatiche tendono a valorizzare più l'insieme della scena che i singoli particolari

Cogliere l'atmosfera fiabesca delle case antiche riprese durante l'ora blu

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

Comunicazione razionale ed emotiva

Idee per comunicare

la composizione di elementi grafici

la luce ed il colore

la terza dimensione (pausa meningi)

la semplicità, la complessità

la percezione immediata, la percezione mediata

Intervallo tecnico : la tridimensionalità

Come accentuarla	Come ridurla
Profondità di campo limitata	Profondità di campo estesa
Spazio libero	Piani sovrapposti
Grandangolo	Teleobiettivo
Primo piano luminoso, sfondo scuro	Primo piano scuro, sfondo luminoso
Primo piano colori più caldi, sfondo colori più freddi	Primo piano colori più freddi, sfondo colori più caldi
Luce cruda	Luce diffusa
Forte prospettiva aerea	Debole prospettiva aerea

Profondità di
campo limitata

Profondità di campo
estesa

Spazio libero

Piani sovrapposti

Grandangolo

Teleobiettivo

Primo piano chiaro,
sfondo scuro

Primo piano scuro,
sfondo chiaro

Primo piano colori
caldi, sfondo colori
freddi

Primo piano colori
freddi, sfondo
colori caldi

Luce cruda

Luce diffusa

Prospettiva aerea
intensa

Prospettiva aerea
debole

Comunicazione razionale ed emotiva

Idee per comunicare

la composizione di elementi grafici

la luce ed il colore

la terza dimensione

la semplicità, la complessità (fine pausa meningi)

la percezione immediata, la percezione mediata

Restituire una
percezione di rischio
ma anche di
divertimento

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

Ritrarre il felino evidenziando la sua natura di pericoloso predatore

Spazio assente, il soggetto riempie completamente l'immagine.

La pantera ci appare pericolosamente vicina.

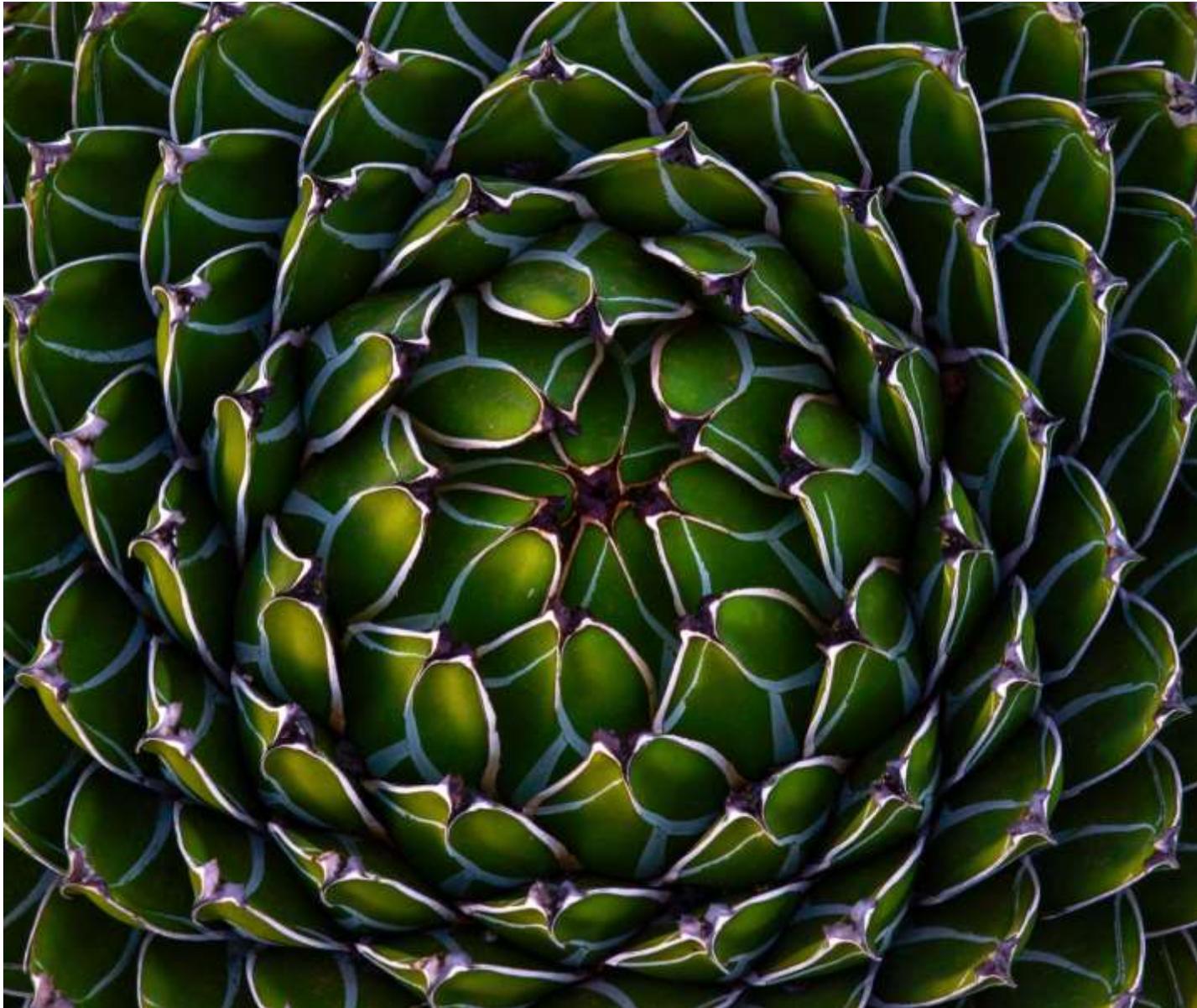
In risalto gli occhi e la bocca semi-aperta

Ritrarre i visitatori efficacemente inseriti negli spazi dell'installazione

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

Necessari vari tentativi per ottenere la giusta disposizione delle figure.

Valorizzare la geometria e la simmetria della pianta

La disposizione delle foglie crea una composizione **seriale e simmetrica**. Il formato quasi quadrato e il punto focale nel centro rafforzano la comunicazione di armonia e regolarità.

Un inno all' essere
anticonvenzionali

Rottura netta della
serialità , che qui
avviene sia per forma
che per colore.
E' un tema classico
che in generale rende
interessante
un'immagine.

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

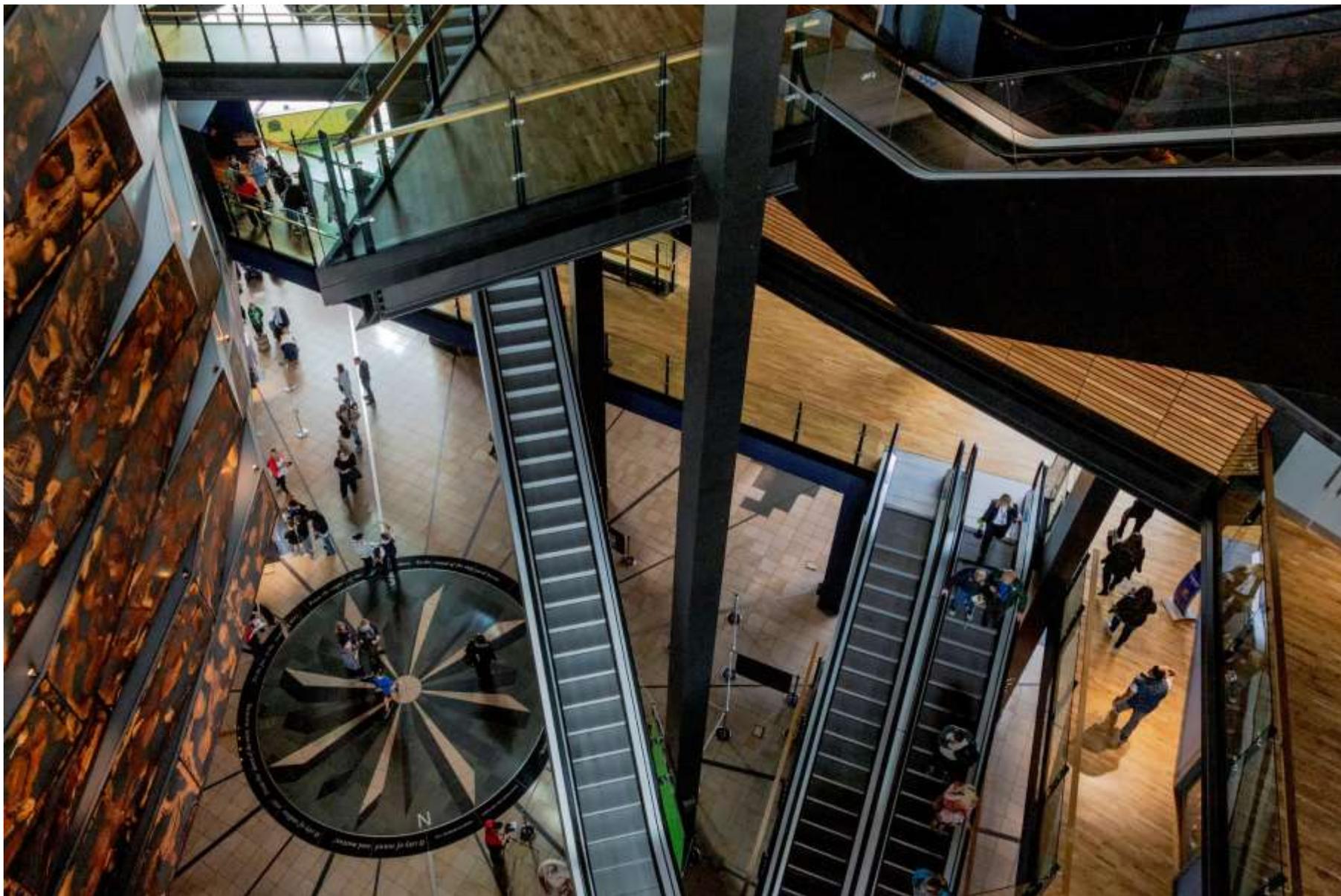
Rappresentare l'atto di osservare

La presenza di una **cornice** permette di separare gli spettatori dall'oggetto osservato. Utile la differenza di luminosità. Much care nell'inquadratura, attesa della disposizione ottimale.

Restituire il senso di scoperta e meraviglia provato all'interno dell'Antelope canyon

Cornice nera, ottenuta sfruttando le zone d'ombra, per concentrare la visione su alcuni particolari. Come se si sbirciasse un luogo fantastico. Cura del contrasto per evidenziare le linee delle rocce.

Mostrare 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

Comunicare
un'atmosfera o
raccontare una storia
con un ridottissimo
contributo di elementi
visivi

Foto minimalista

Soggetti semplici,
sfondi omogenei,
grafismi.

Praticamente un
esercizio Zen.

Comunicazione razionale ed emotiva

Idee per comunicare

la composizione di elementi grafici

la luce ed il colore

la terza dimensione

la semplicità, la complessità

la percezione immediata, la percezione mediata

Apprezzare nei dettagli la performance del free-styler

Tempo molto breve, (1/1250 sec), per la massima chiarezza nel cogliere i più piccoli particolari dell'azione. Lo sguardo è condotto verso il casco del motociclista, dietro di lui la nuvola diventa uno scoppio di energia

Contrapporre metaforicamente gli uomini inesistenti, fatti di soli pantaloni, e la donna in silhouette che passa, indifferente

Tempo leggermente lungo, (1/30 sec), per dare la percezione del movimento.

Esposizione sulla luce della vetrina, per rendere scura la figura che passa

Cura del ritaglio, specie sui bordi

Cogliere l'atmosfera di una sessione di musica jazz

Scatto sperimentale a mano libera con diaframma chiuso e **tempo molto lungo**, 1 secondo.

Sorprendenti le interferenze tra sensore e luci riflesse dal sax.

Riprodurre il movimento senza rinunciare al dettaglio

Ripresa a raffica e sovrapposizione delle immagini in post-produzione.

Restituire l'atmosfera calma e serena del tramonto sul lago

Riflessi del pontile illuminato sull'acqua scura. La superficie è solo riflettente ma non trasparente, non si formano sovrapposizioni che avrebbero confuso il riflesso.

Rappresentare la
vivacità un po'
caotica di una città

Riflessi + trasparenza

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

Non sono state fatte
sovrapposizioni in
post-produzione

Valorizzare il micro-mondo che si forma in una piccola porzione di spiaggia

I piccoli frammenti di alghe sulla sabbia animano una **texture** di sabbia percorsa dalle linee scavate dall'acqua. Un piccolo quadro destinato a scomparire dopo qualche minuto

Creare una
composizione grafica

Utilizzata una
decontestualizzazione.
Il soggetto è la
superficie di un ceppo:
eliminando
dall'inquadratura i
soggetti utili per
riconoscere il contesto,
restano solo le
caratteristiche grafiche
e di colore

Fare risaltare il vetro iridescente sul grigio del muro, in una visione astratta

Astrattismo

Non vi sono significanti, la percezione resta sul piano estetico

Metafora

La foto è stata scattata al manicomio criminale di Reggio E.

'La psiche spezzata'

Rappresentare le tombe sconosciute di tanti morti in mare

Simbolismo

La croce e i pali, lasciati di lato, lasciano vagare lo sguardo nello spazio, verso la luce.

Il trattamento dei colori rende il mare e il cielo lividi, ostili, pericolosi.

Creare una immagine
ambigua, tra sogno,
realtà, molteplicità,
esteriorità e
interiorità...

Concettualità

Non più fotografia, ma
immagine rielaborata,
con parti duplicate.
Interpretazione aperta:
ciascuno può dare la
sua, seguendo la
propria cultura e
sensibilità

Concludere la serata
sulla comunicazione

Paolo Cambi

Fotografia e Comunicazione

Grazie dell'attenzione !