

FOToclub COLIBRÌ BFI - MODENA

CORSO DI FOTOGRAFIA 2016

IL RITRATTO

E LA FIGURA AMBIENTATA

10 marzo 2016

di GIANNI ROSSI

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

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

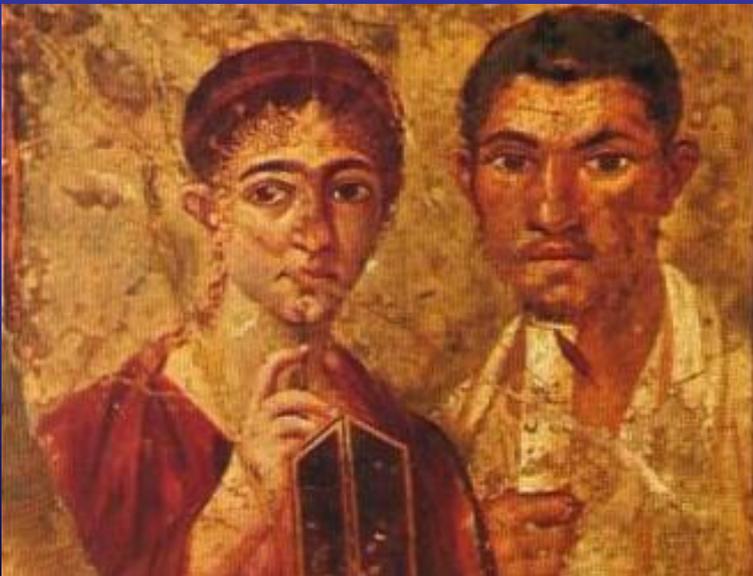
IL RITRATTO NELLA STORIA DELL'ARTE E NELLA FOTOGRAFIA

Bisogno di rappresentare se stessi
o i propri cari nell'ambiente circostante

Bisogno di raffigurare la propria immagine
per tramandarla ai posteri

Sogno di immortalità ?

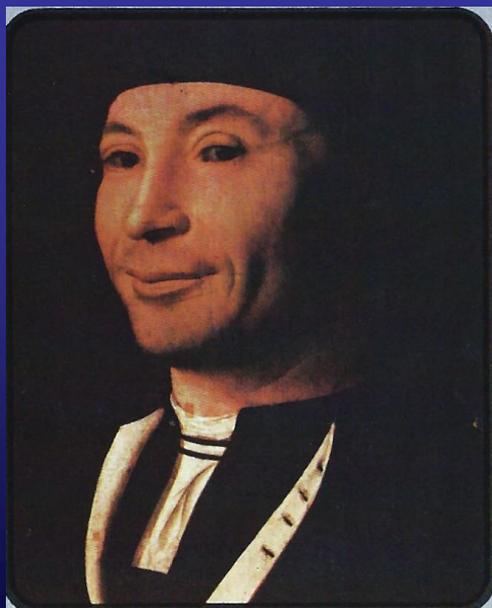

Pompei I° sec. D.C.
Proculo il fornaio e sua moglie

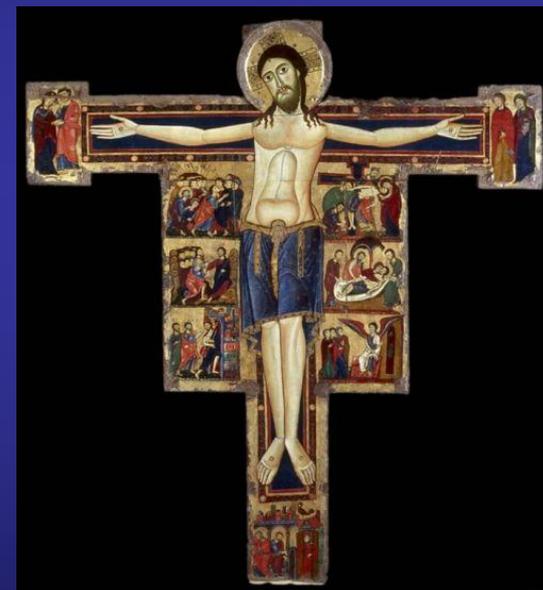
Ritratto e figura ambientata come raffigurazione religiosa

Teodora e la sua corte
VI sec. D.C.
Ravenna, San. Vitale
*(ripresa frontale, necessità
di esprimere ricchezza)*

Antonello da Messina, 1450
(ripresa di 3/4,- sfondo nero)

Croce di Rosano
XII sec. D.C.
Arezzo
*(frontale, sequenza di
immagini)*

Raffaello, 1503 – Dama
con liocorno (*importanza
dello sfondo per ottenere
profondità – ripresa di 3/4*)

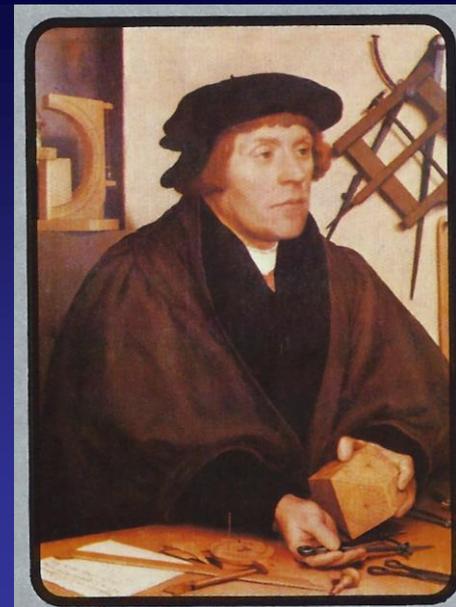

Raffaello, 1506 –
Madonna con bambino
(*ricerca della espressione e
del sentimento – importanza
della luce*)

Ritratto per affermare e tramandare

Velazquez, 1624 – Filippo IV di Spagna (sfondo scuro per esaltare il ritratto - ripresa di 3/4)

Holbein, XVI secolo - Ritratto di scienziato (nello sfondo oggetti che personalizzano il ritratto - ripresa di 3/4)

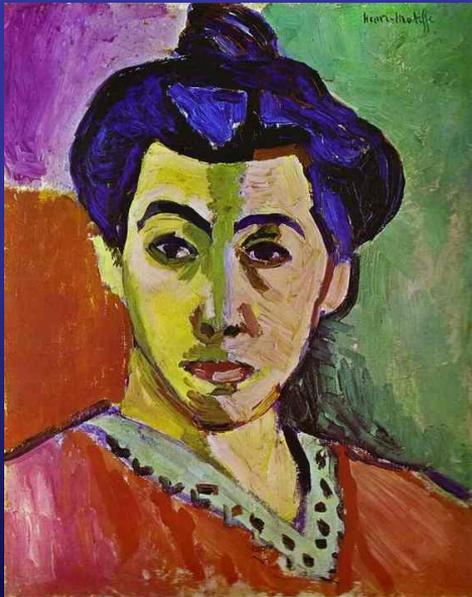
Arcimboldo, 1591 – Imperatore Rodolfo II (originalità e creatività)

Jan Vermeer, 1650 circa - Il bicchiere di vino (realismo, dettaglio, ambiente domestico)

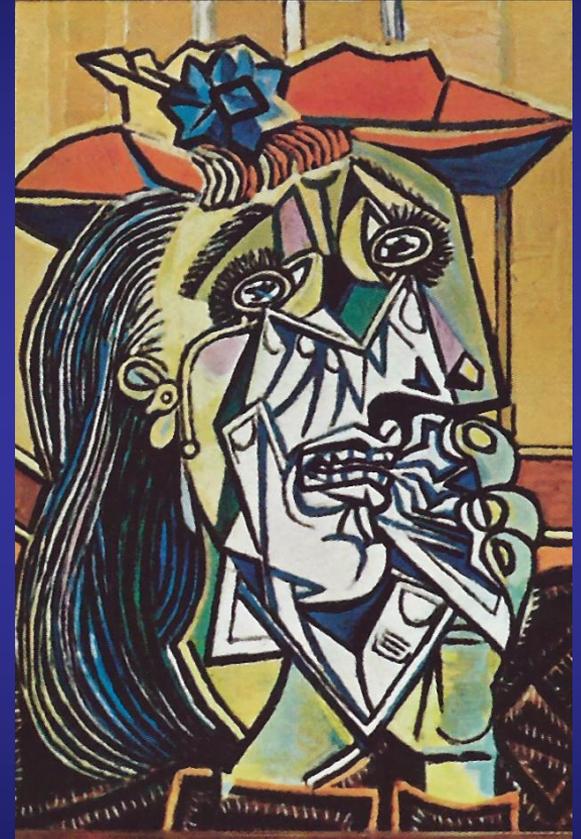

Van Gogh - Autoritratto

H. Matisse, 1905 – Madame Matisse

Picasso – Donna che piange

IL RITRATTO NELLA FOTOGRAFIA

Il primo ritratto fotografico

J.W. Draper – giugno 1840
Ritratto della sorella Dorothy
(esposizione 65 secondi)

NOTA n° 1: La pittura come arte di ispirazione per la fotografia (studio della Storia dell'Arte, frequentazione di mostre)

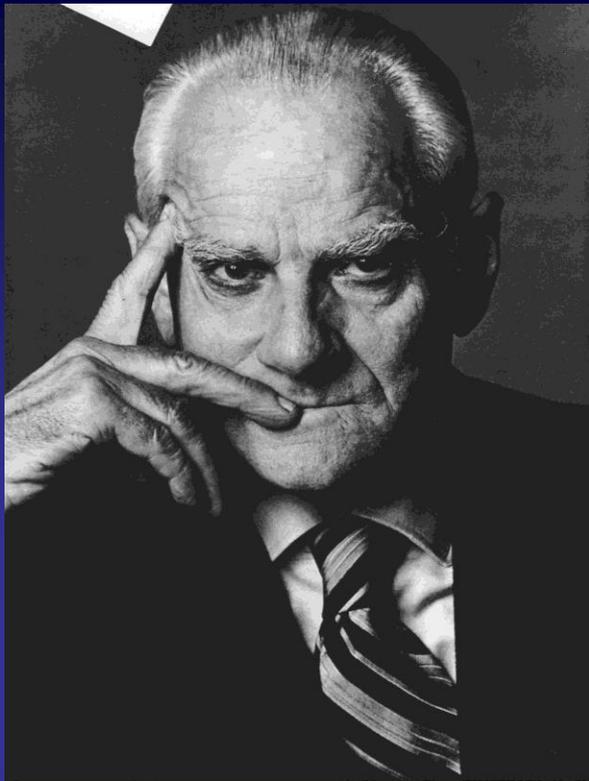
Julia Margareth Cameron,
1865

*(ricerca dell'espressione – luce – gusto
compositivo – sfondo scuro)*

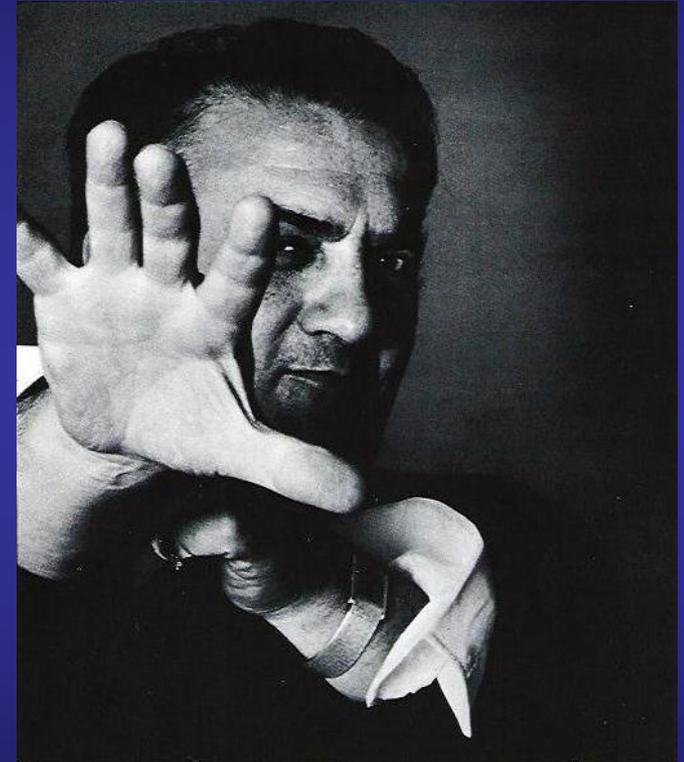
Raffaello

NOTA n° 2: Dopo secoli comparsa del BIANCO E NERO nell'arte figurativa (presente solo nelle miniature religiose)

**Elisabetta Catalano – Alberto
Moravia** (*ricerca dell'espressione –
sfondo neutro*)

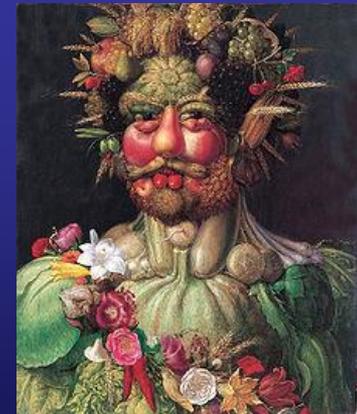
**Elisabetta Catalano – Federico
Fellini**
(*luci sul viso - ricerca dell'espressione –
sfondo neutro*)

Antonello da Messina

Man Ray, 1930 – André Breton
(poeta e ispiratore del surrealismo –
interpretazione del personaggio)

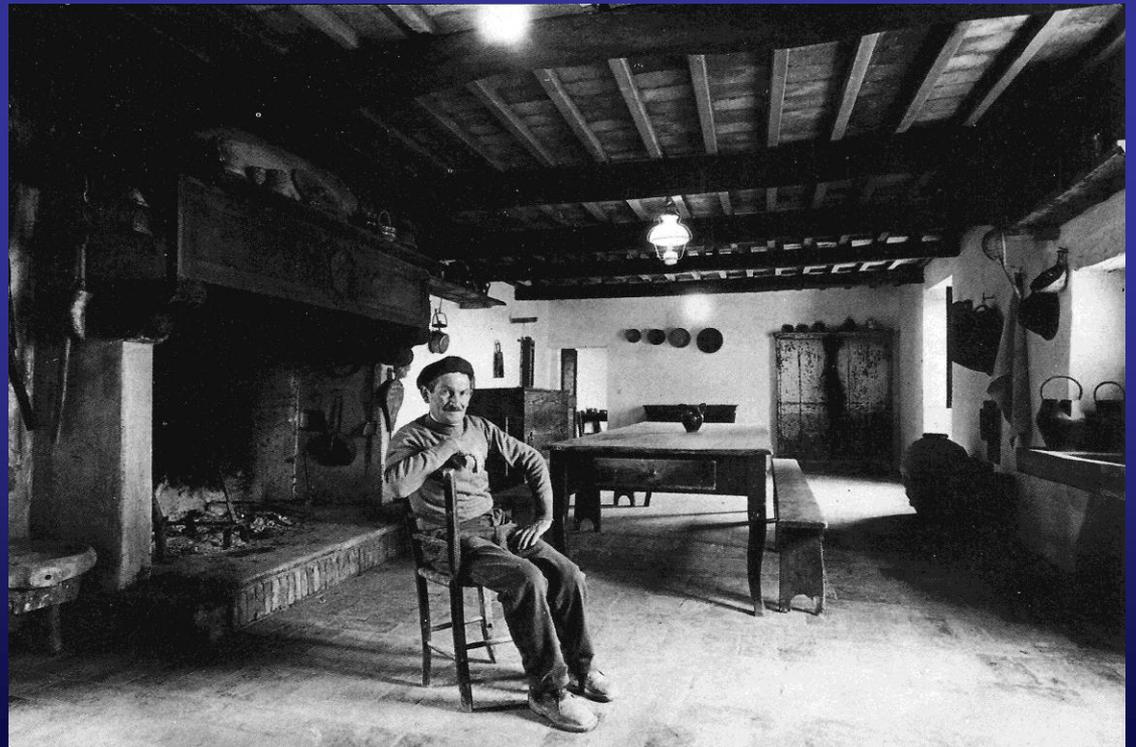

Arcimboldo

Jan Vermeer

Berengo Gardin - Contadino
(*neorealismo*)

H. Matisse

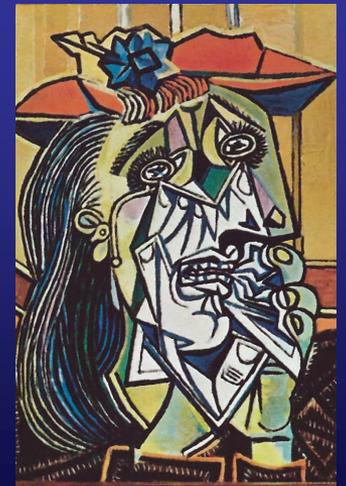
Andy Warhol, 1960 –
Marilyn Monroe

Nino Migliori, 1996 - Gente del Sud
(sperimentalismo fotografico)

Picasso

ALCUNE RIFLESSIONI PER COMINCIARE

Foto tecnicamente bella (bello il soggetto): ARTE-MESTIERE

Foto realizzata "bellamente": ARTE-POESIA

(Nazzeno 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 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

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 formato orizzontale ha un effetto di armonia e distensione

Il formato orizzontale asseconda la composizione degli elementi presenti nella foto

Formato verticale:

Accoglie soggetti a sviluppo verticale

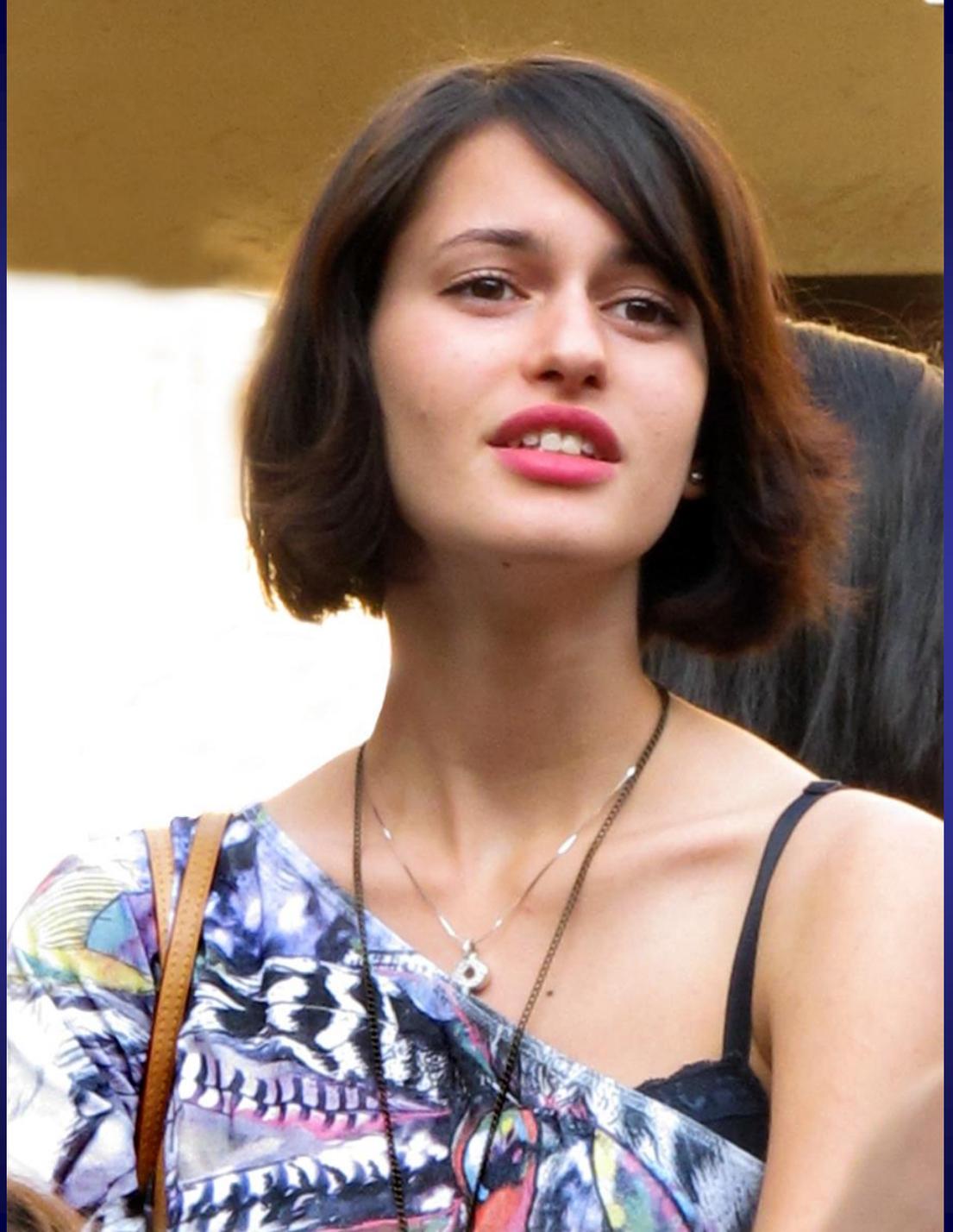
Più aggressivo e trasmette tensione

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 verticale:

riproduce la forma
del soggetto ripreso

Formato orizzontale: introduce elementi di disturbo

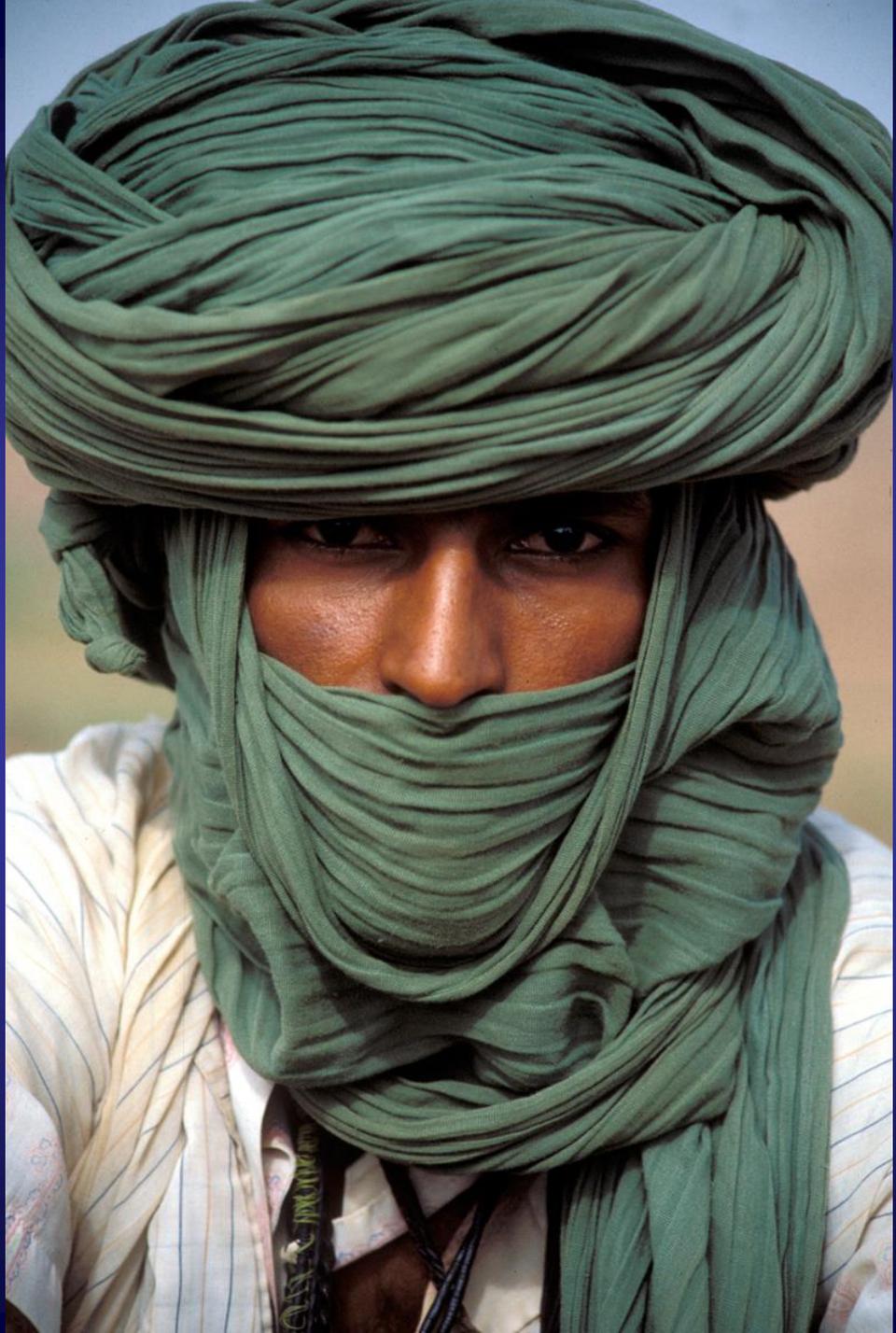

Formato orizzontale: formato più rasserenante

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 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

ATTREZZATURA

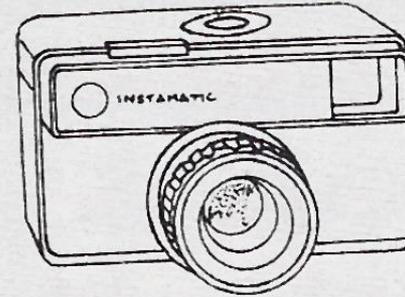
1 Banco ottico

2 Macchina a obiettivo fisso

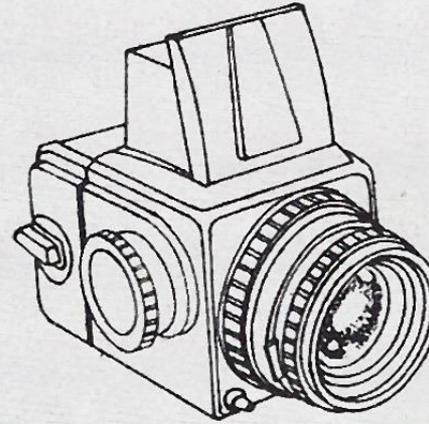
3 Reflex 6 x 6

4 Reflex 35 mm.

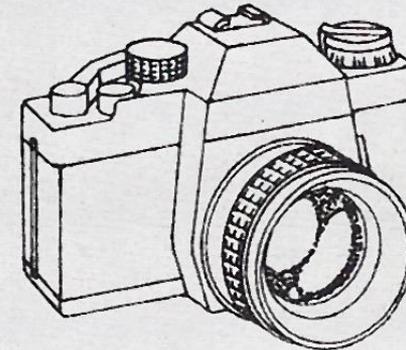
2

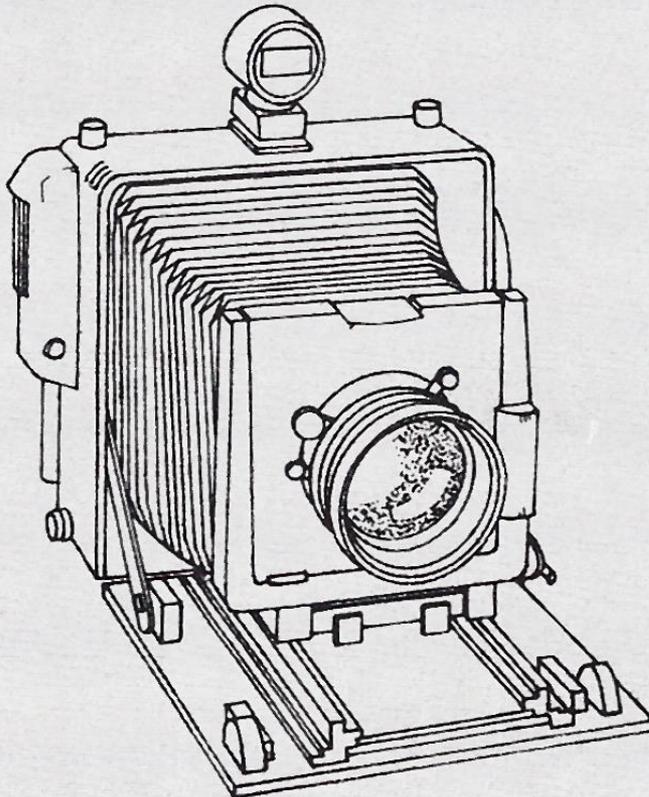
3

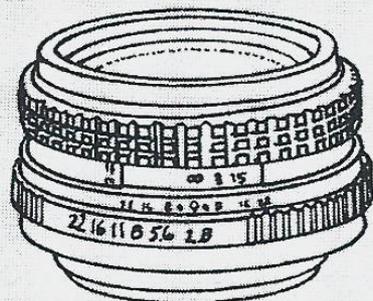

4

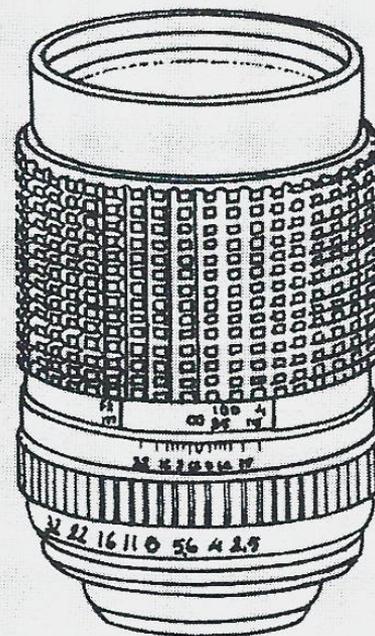

1

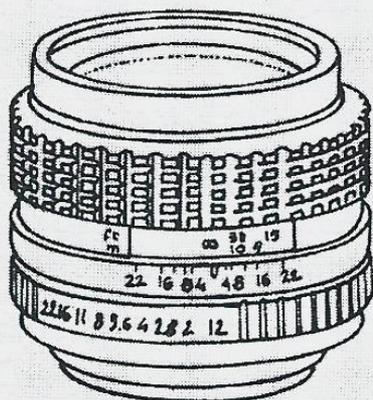

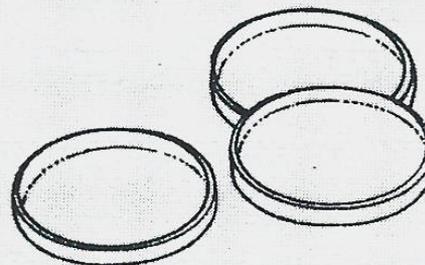
Obiettivo grandangolare

Teleobiettivo

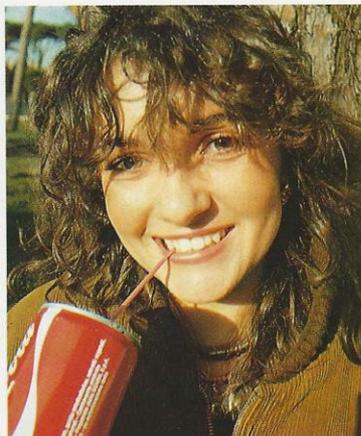

Obiettivo normale

Filtri

PUNTI DI RIPRESA

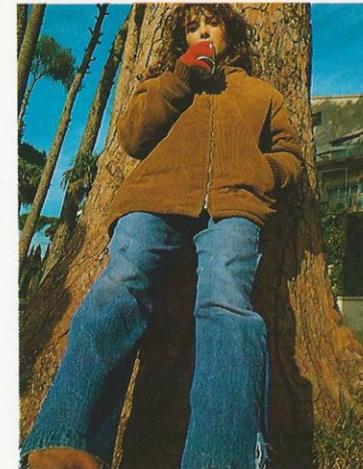
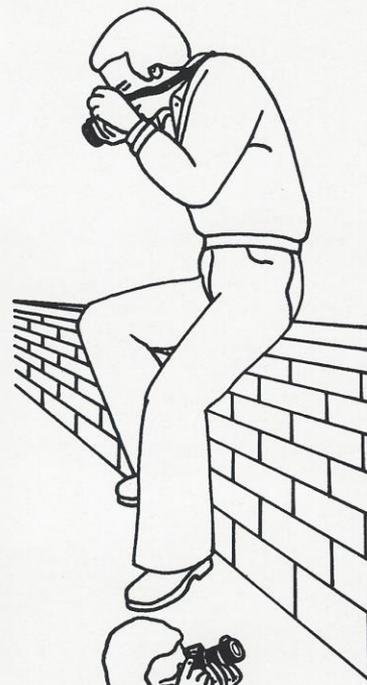
Sopra: primo piano fotografato con grandangolare e macchina alla stessa altezza del volto del soggetto; il risultato è che gli elementi in primo piano appaiono ingranditi, mentre quelli più lontani risultano più piccoli.

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 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

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**

**b) PRIMISSIMO PIANO
CON BAMBINO**

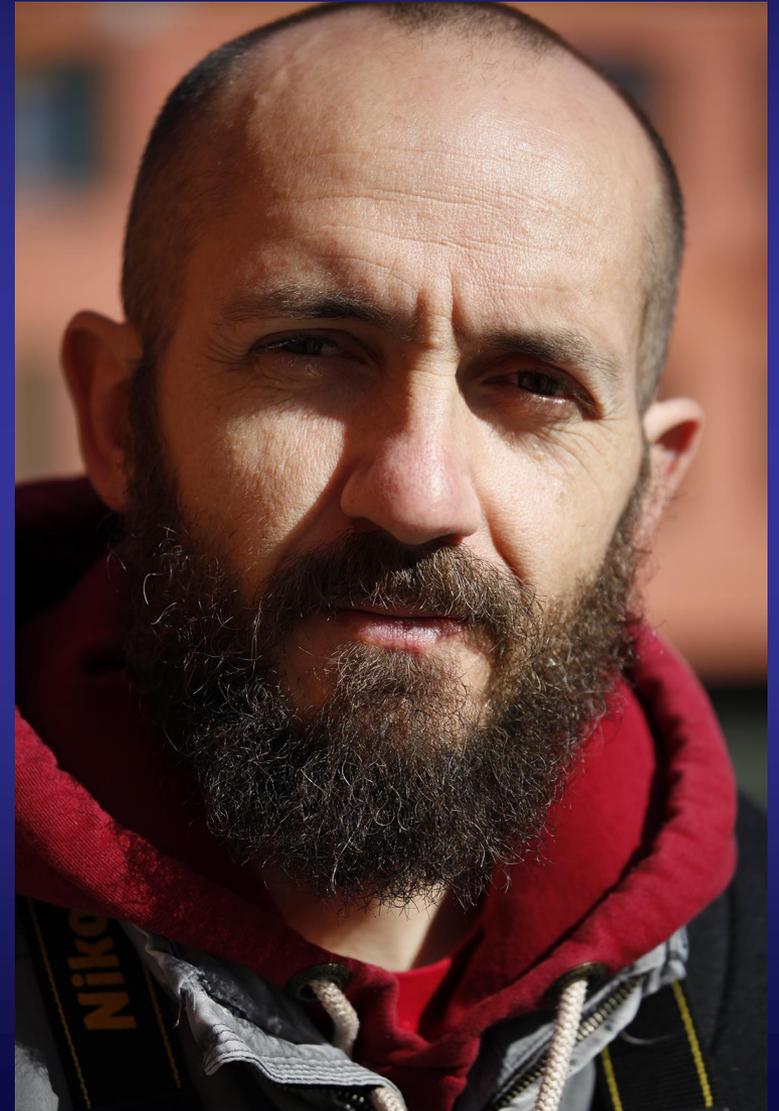
c) PRIMO PIANO

- **Importanza dell'espressione**
- **Messa a fuoco e posizione degli occhi**

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

d) MEZZO BUSTO - ESPRESSIONE

e) PIANO AMERICANO – ESPRESSIONE - LUCI

e) PIANO AMERICANO - AMBIENTAZIONE

e) PIANO AMERICANO – ERRORE: ELEMENTI DI DISTURBO

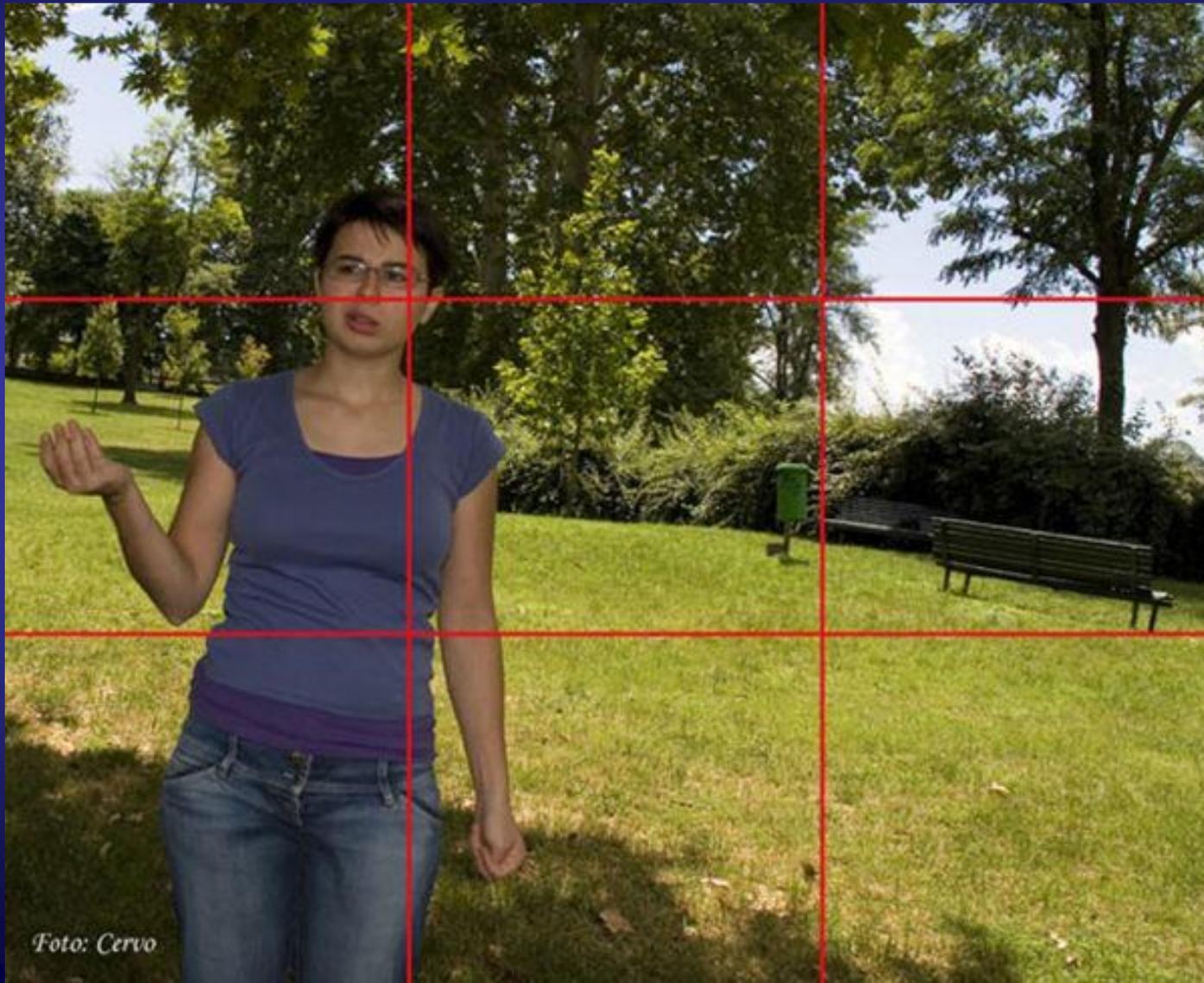

Foto: Cervo

f) FIGURA INTERA

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

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

f) FIGURA INTERA

f) FIGURA INTERA

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

METODI DI RIPRESA: I CAMPI

a) TOTALE: FIGURA AMBIENTATA

b) CAMPO MEDIO

c) CAMPO LUNGO

d) CAMPO LUNGHISSIMO

a) TOTALE: FIGURA AMBIENTATA

a) TOTALE: FIGURA AMBIENTATA (grandangolo)

a) TOTALE: FIGURA AMBIENTATA

a) TOTALE: FIGURA AMBIENTATA

a) TOTALE: FIGURA AMBIENTATA

b) CAMPO MEDIO

b) CAMPO MEDIO

b) CAMPO MEDIO con geometrie

c) CAMPO LUNGO

c) CAMPO LUNGO

c) CAMPO LUNGO (grandangolo)

c) CAMPO LUNGO

c) CAMPO LUNGO – VARI ERRORI: ELEMENTI DI DISTURBO

d) CAMPO LUNGHISSIMO

d) CAMPO LUNGHISSIMO

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

ALTRI ELEMENTI FORMALI

Il mosso

Il mosso:

combinazione di movimento del soggetto e movimento della macchina fotografica

Le ombre

Le ombre

I riflessi

Lo sfondo

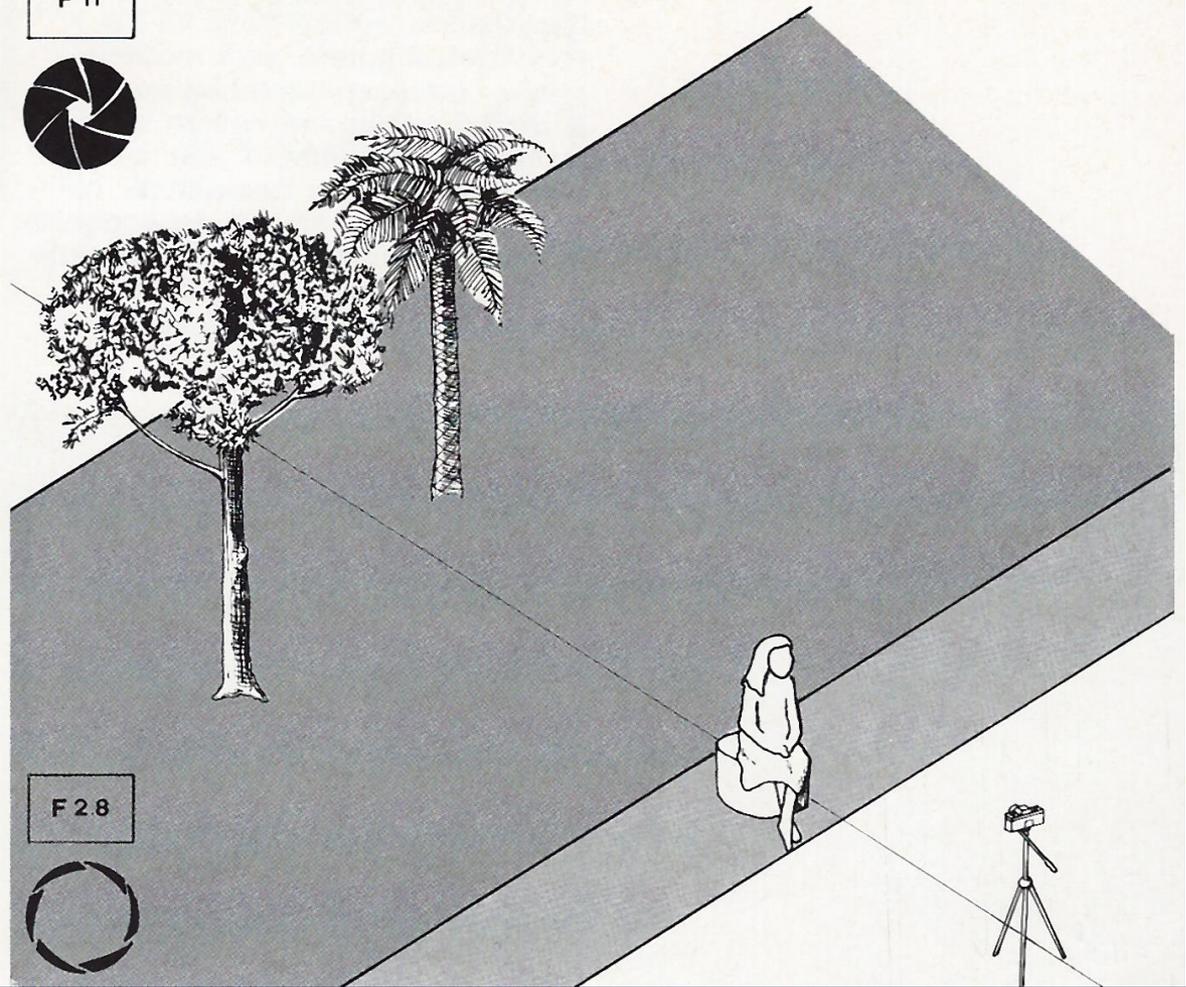
Lo sfondo sfocato

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

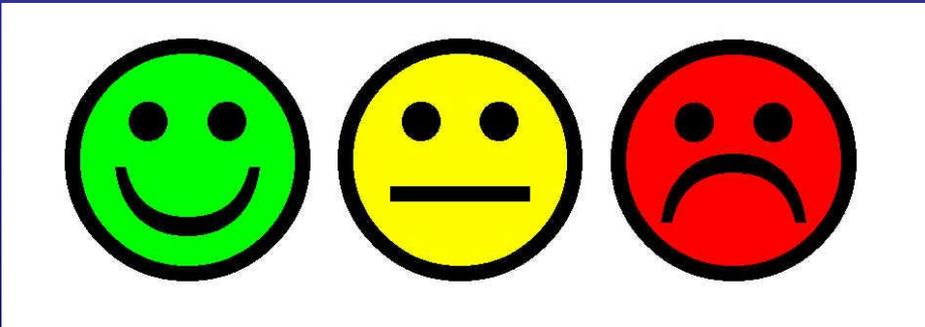
- ❑ Il ritratto nella storia dell'arte e nella storia della fotografia (cenni)
- ❑ La forma
 - Formato orizzontale o verticale
 - Attrezzatura
 - I piani
 - I campi
 - altri elementi formali
- ❑ **Il colore**
- ❑ La luce
- ❑ Il contenuto

IL COLORE

Semaforo rosso: pericolo!

Perché?

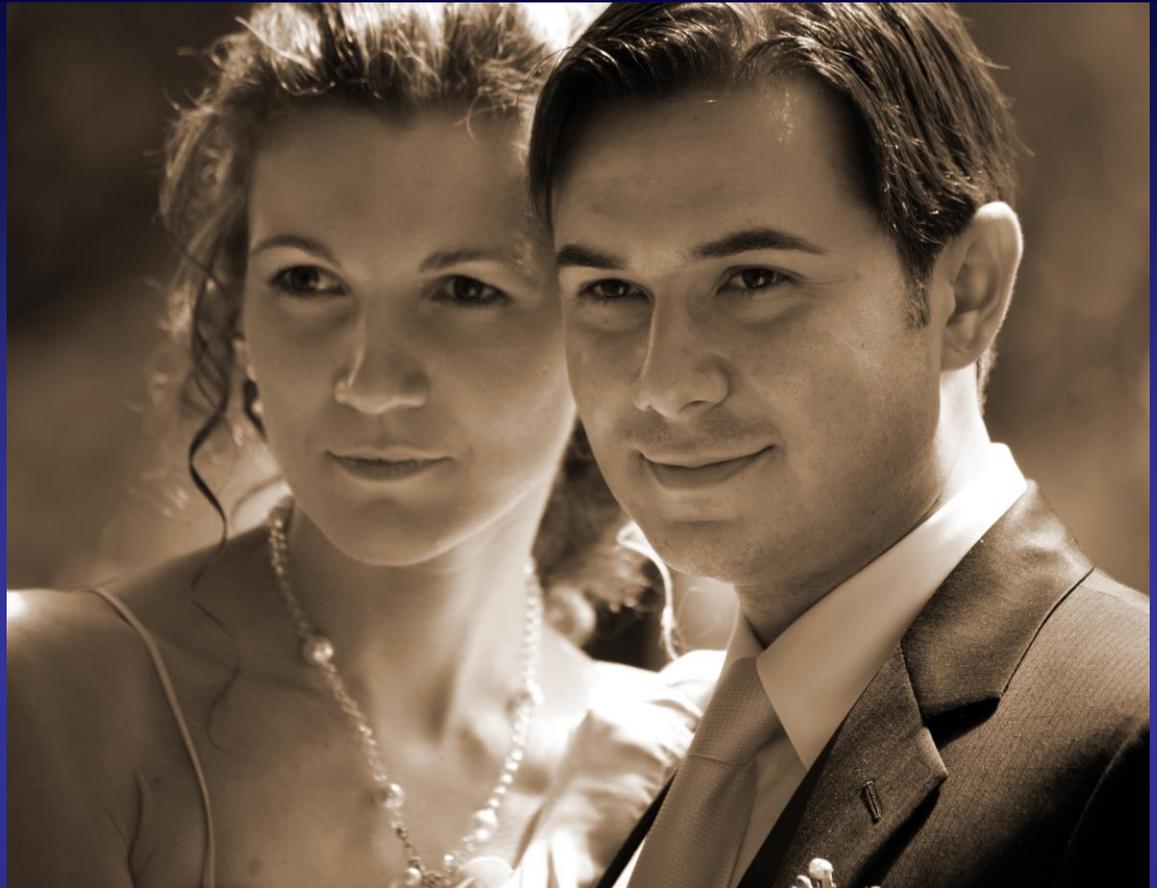

Semaforo verde: puoi passare!

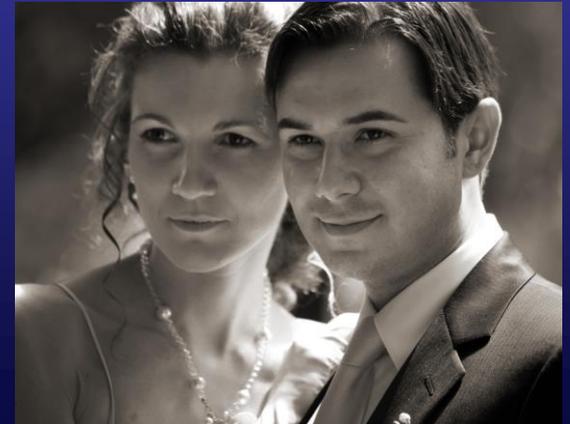
Perché?

**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

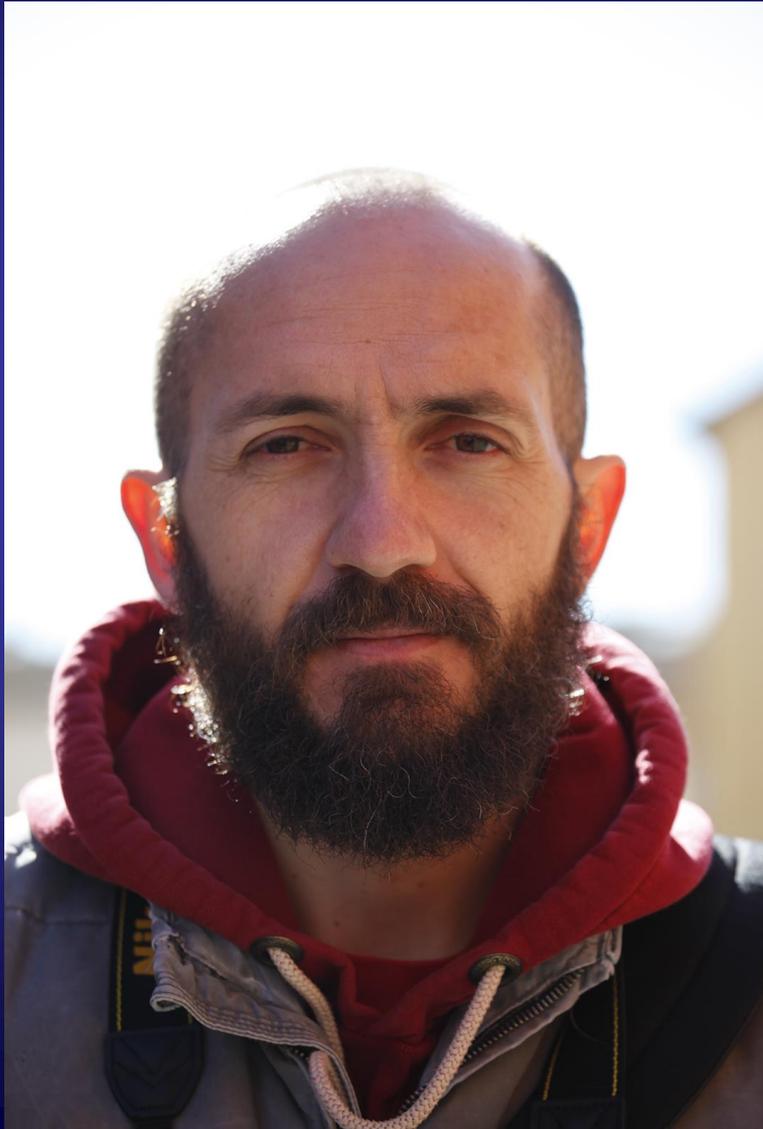
Luce di mezzogiorno: occhi in ombra

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

Controluce:

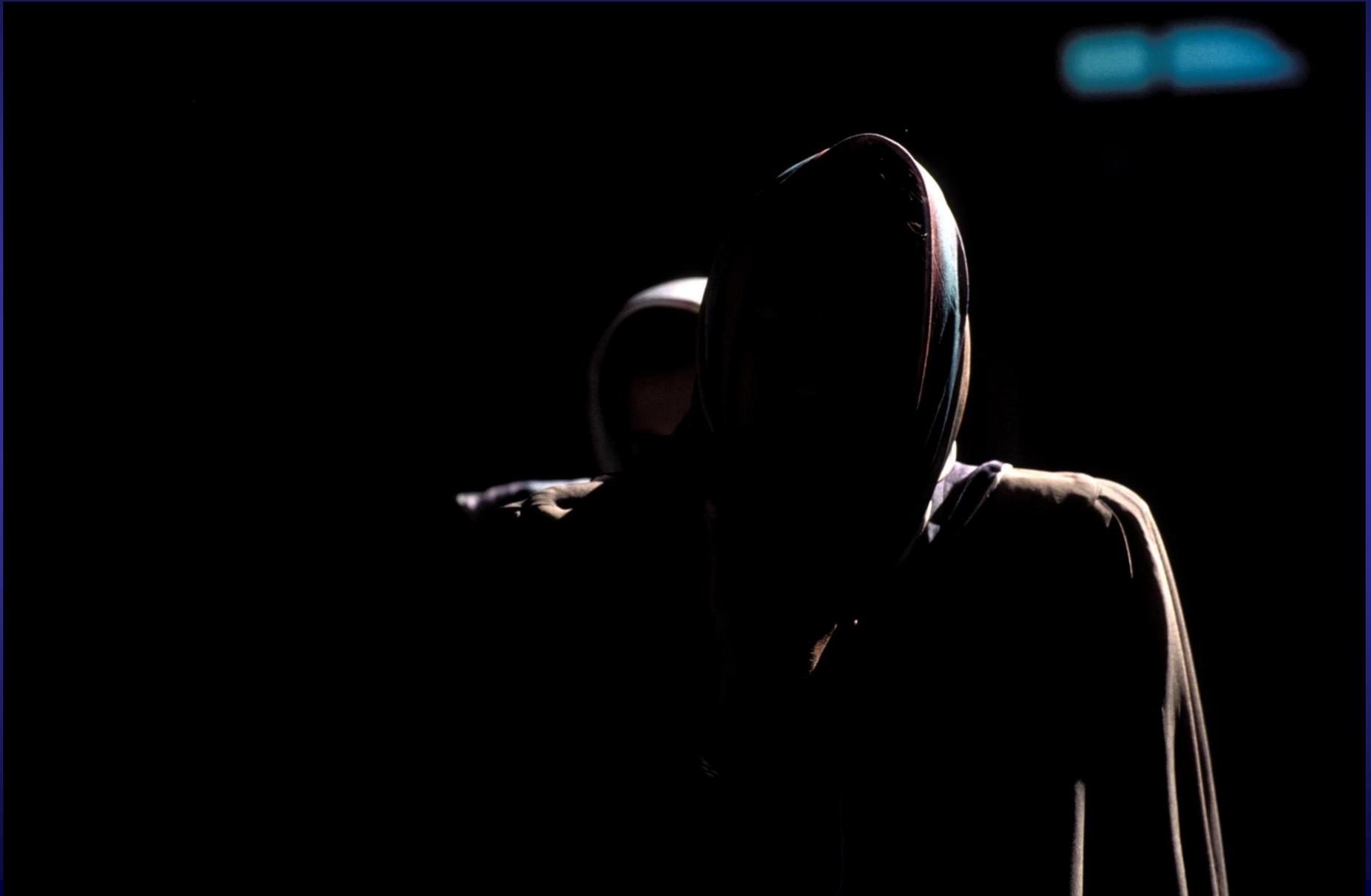
- esporre a luce ambiente (grigio Kodak) e aprire di un diaframma e $\frac{1}{2}$
- esporre sulla zona in ombra in MANUALE impostando 1) il diaframma desiderato 2) ruotando la ghiera dei tempi finché l'indice dell'esposimetro si porta al centro
- utilizzare la memoria esposimetrica con il pulsante di 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

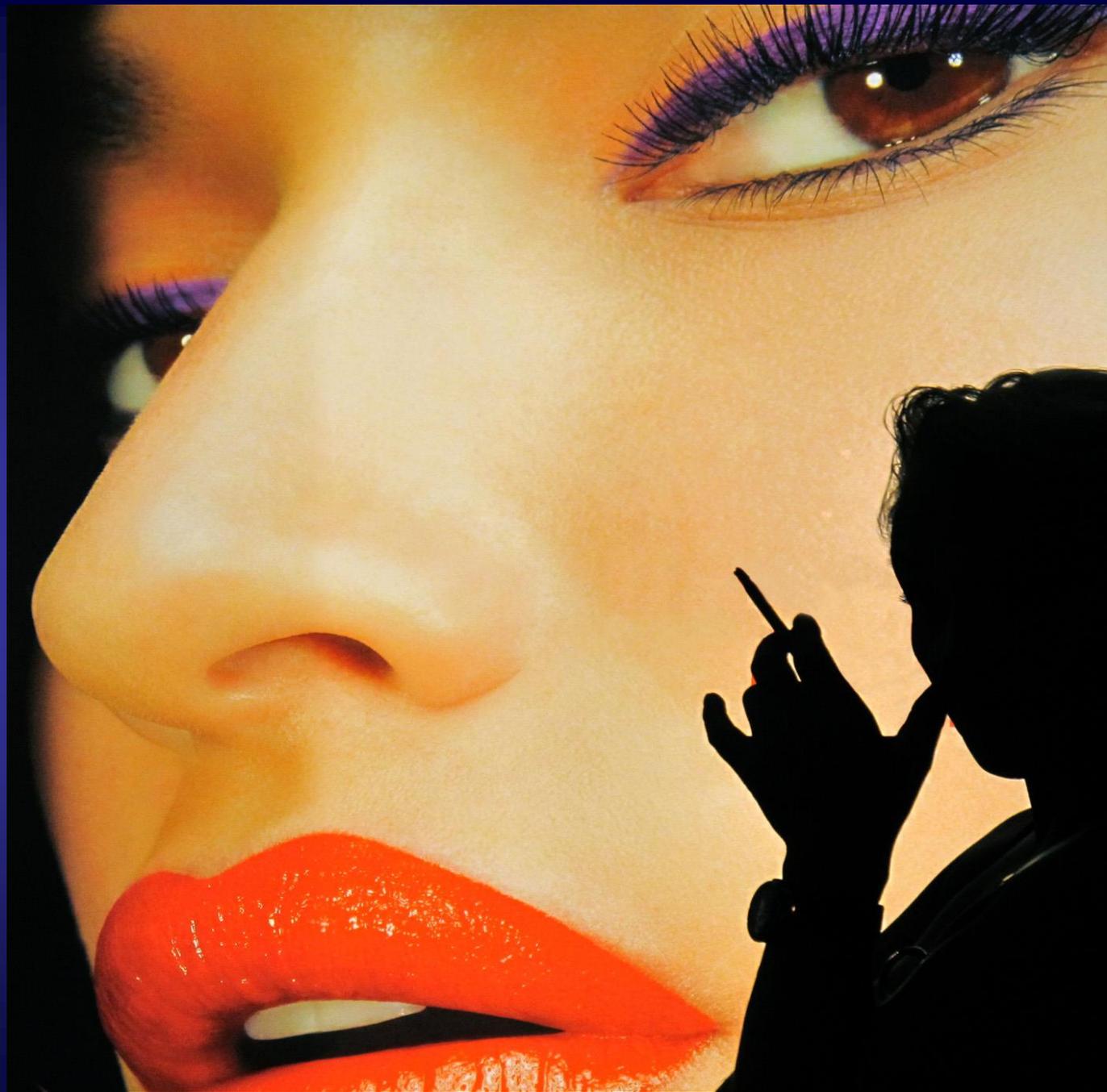

Figura ambientata in alte luci - High Light (o high key)

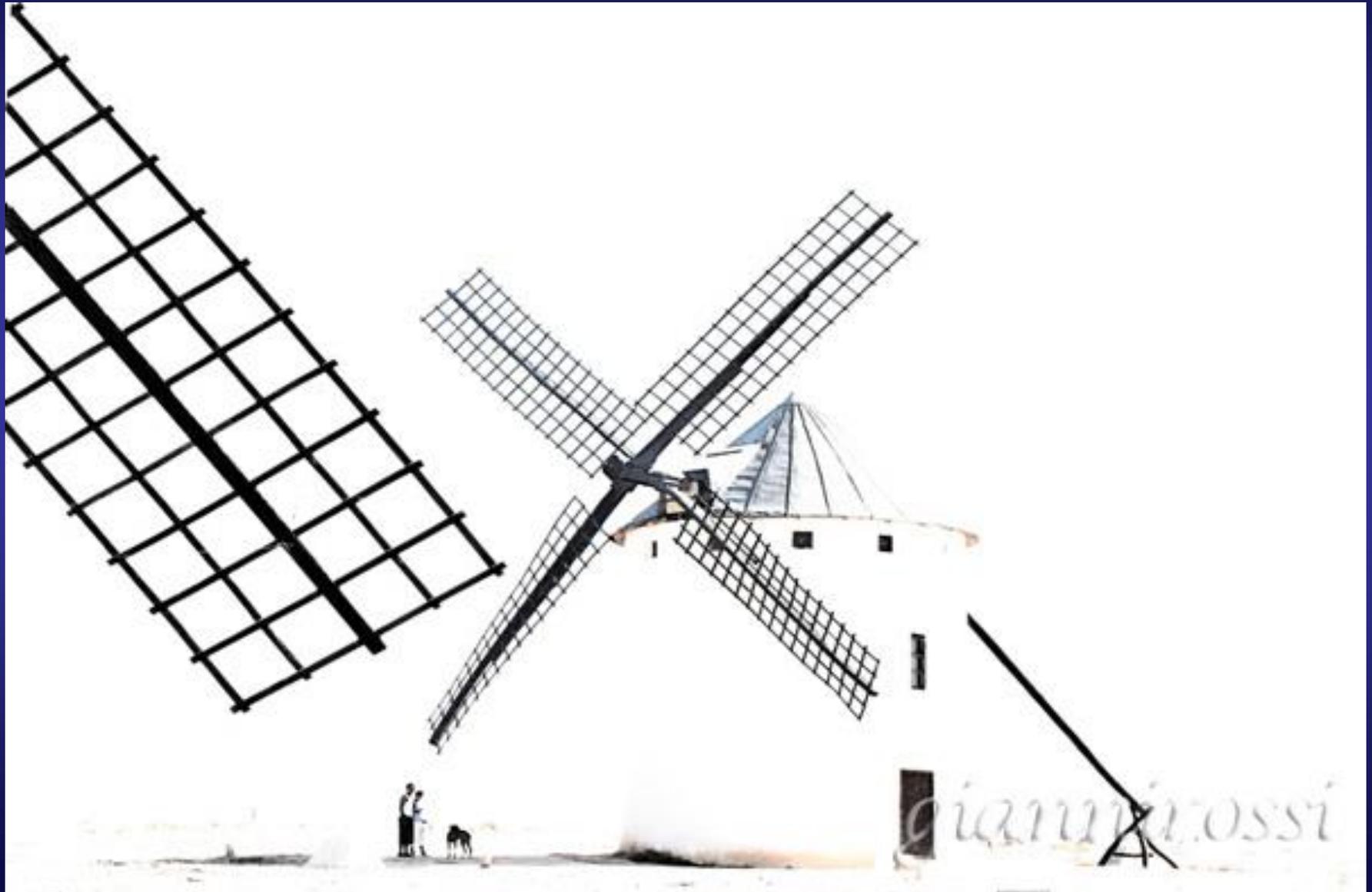

Figura ambientata in alte luci

Figura ambientata in interno con alte luci

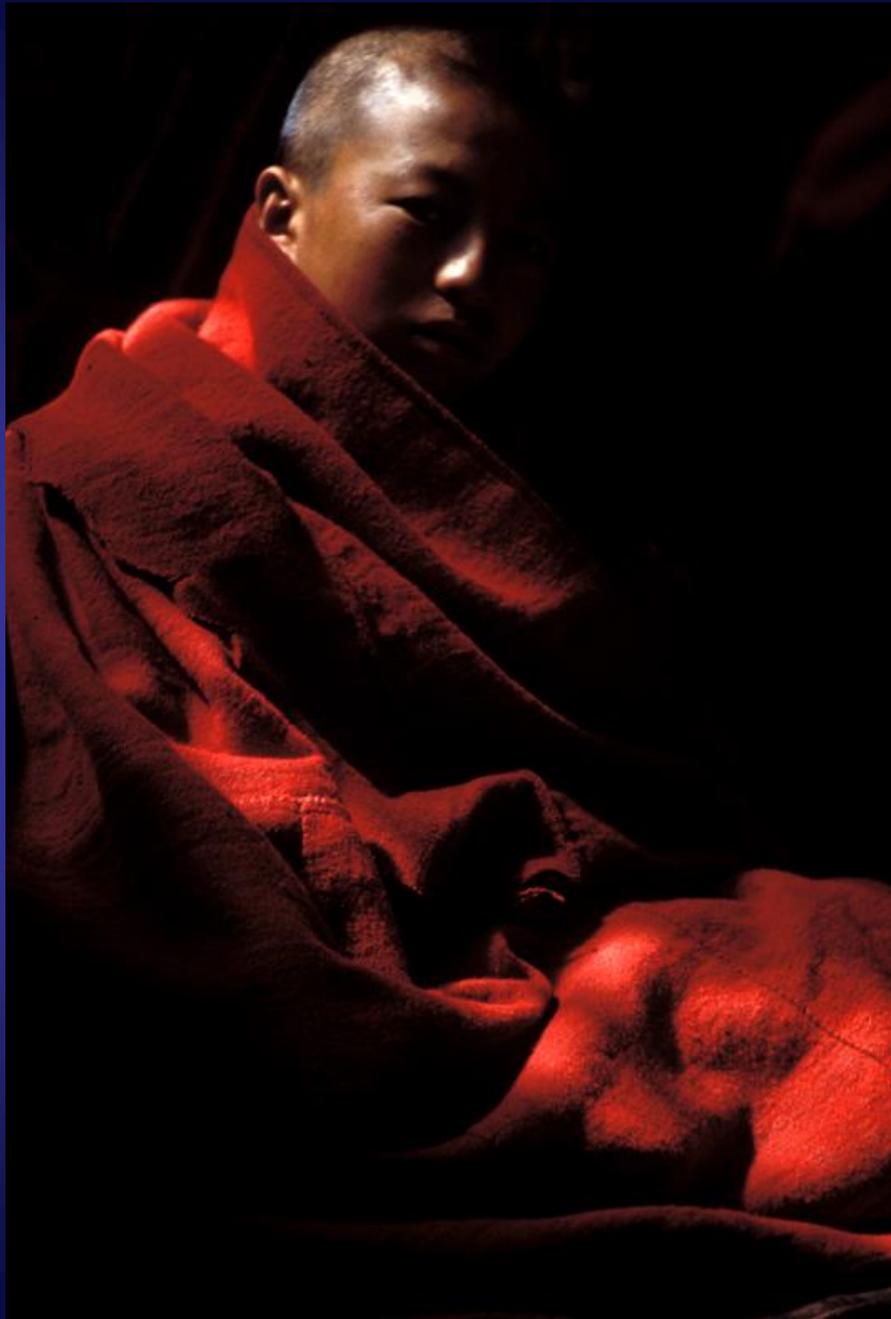

Controluce e Silhouette

Esposizione per la luce in interno

**Esposizione per la
luce in interno**

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**

© Gianni Rossi

FOTO CREATIVA - ESTETICA

FOTO DOCUMENTARIA - DESCRITTIVA

FOTO con MESSAGGIO

Comunicazione di una idea del fotografo
(contenuto intrinseco, contrasto sociale, ironia, altro)

Rimozione forzata

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

“I nostri finanziamenti fanno la differenza”

The image shows a man sitting on a green bicycle with a large load of goods, including a red backpack, a black bag, and a yellow plastic bag with a '5' on it. He is wearing a red tank top and brown shoes. He is sitting on the sidewalk next to a building. To his right is a large advertisement for Agos Ducato. The advertisement features a circular inset image of a man's face and the text: "I NOSTRI FINANZIAMENTI FANNO LA DIFFERENZA. VIENI A SCOPRIRLI NELLA FILIALE DI: LUCCA - VIA CARLO ANGELONI 45". At the bottom of the advertisement are the logos for Agos and Ducato.

**I NOSTRI
FINANZIAMENTI
FANNO LA
DIFFERENZA.**

VIENI A SCOPRIRLI NELLA FILIALE DI:
LUCCA - VIA CARLO ANGELONI 45

Agos **DUCATO**

PIAZZA
DELLO
AMOR PERFETTO

5

Il passato e il presente (Contrasti con alte luci)

Cerco lavoro

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

Il razzismo è una brutta storia

Il pasto

IL PASTO

Fedi
Giovanni Gigliano

Musico
Matteo Penta
Matteo Pellegrini

prossimamente a
BOLOGNA

1861 > 2011 >>
150° anniversario Unità d'Italia

Sindaci in “mostra”

150 ANNI

EN CADA BARRIO

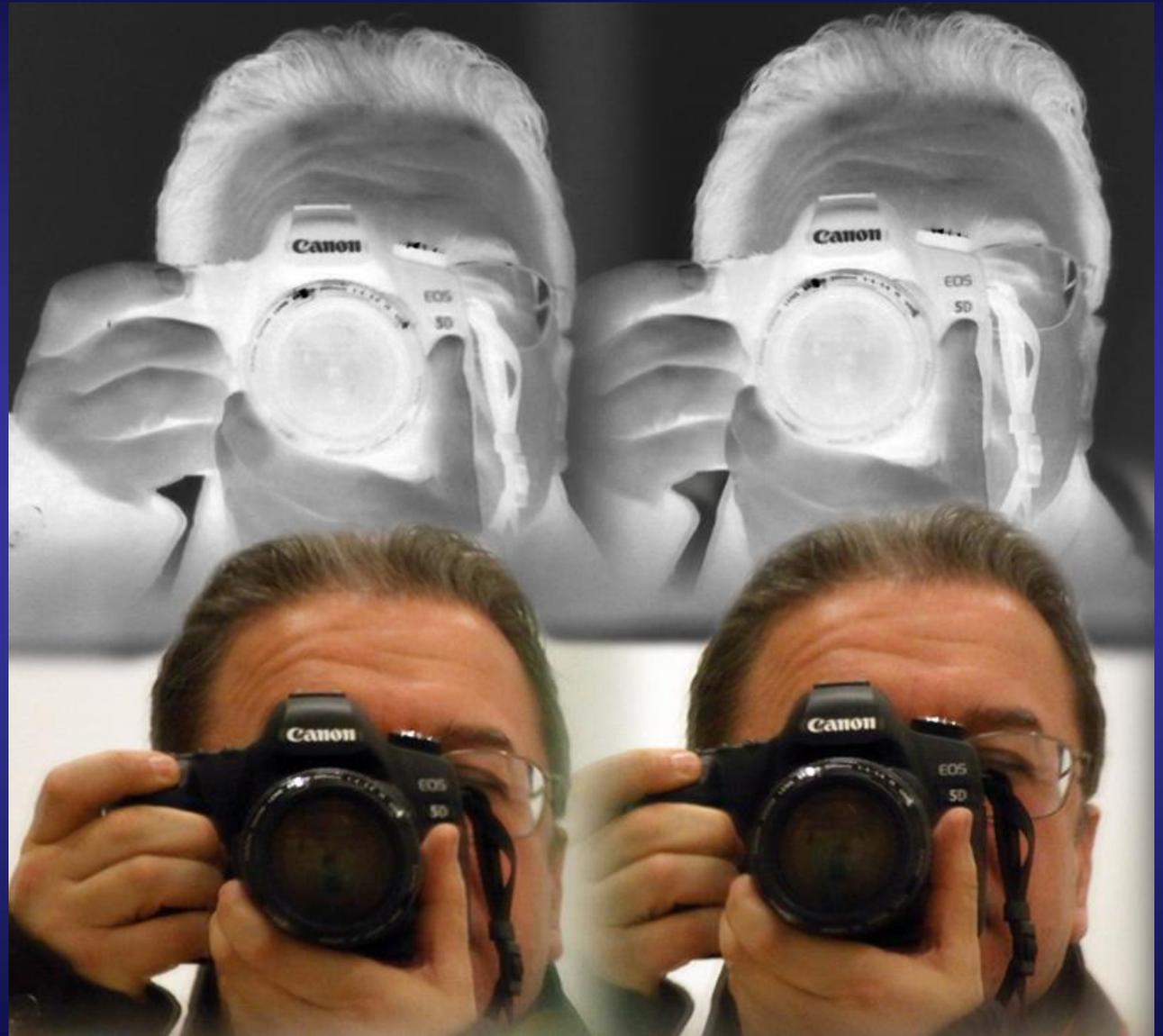

SEGUIMOS EN CONGRESO
UNIDOS, VIGILANTES Y COMBATIVOS

Buona luce!!!!

www.giannirossi-fotoviaggi.com