

FOToclub COLIBRI' BFI

CORSO FOTOGRAFICO DI BASE

Stasera i relatori sono due

LA FOTOGRAFIA COME COMUNICAZIONE

Una prima parte per condividere alcuni concetti (e qualche dubbio)

La visione di diversi esempi per illustrare gli strumenti del fotografo nel campo della comunicazione

Tutti noi, quando scattiamo delle foto, cerchiamo sempre di realizzare delle “belle foto”. Ma cosa caratterizza una bella foto ?

Difficile da dire. La bellezza, per sua natura, resta spesso indefinibile...

Possiamo invece cercare di metterci d'accordo su cosa si intenda per

“foto riuscita” o
“foto significativa”

Partiamo da alcuni esempi.

1° esempio:

- La foto di un'auto incidentata fatta da un perito dell'assicurazione è "ben riuscita" nella misura in cui

"sa descrivere"

l'entità del danno riportato dalla vettura

2° esempio

- La foto ricordo di un bambino può essere molto significativa per i suoi genitori, che amano quel bambino, mentre può coinvolgere molto meno le persone estranee alla famiglia.
- La valutazione di quella foto quindi dipende anche
“ dall’esperienza pregressa ”
di chi la sta guardando

*Quanto un
fotografo può
essere buon
giudice delle
proprie foto ?*

3° esempio

- Una foto di cronaca per un quotidiano è ben riuscita nella misura in cui

“sa raccontare esaurientemente e oggettivamente”

l'evento cui si riferisce

(tanto quanto l'intenzione del fotografo, e della redazione che lo manda, è di essere “oggettivo”)

*La fotografia
dice la verità?*

Questi esempi fanno capire come la significatività di una foto dipenda:

- dal punto di vista dal quale la si guarda
- e soprattutto dalla sua

coerenza con la finalità

per la quale è stata concepita.

Vediamo alcuni esempi di finalità

- **Raccontare** un viaggio
- **Testimoniare** gli orrori della guerra
- **Capire** usi e costumi di altri popoli
- **Svelare** le bellezze nascoste della natura

- O, IN TERMINI PIU' ASTRATTI
- **Comunicare** le proprie idee su un argomento
- **Esprimere** i propri sentimenti

Finalità oggettive e soggettive

- Se analizziamo ulteriormente il concetto di “foto coerenti con una finalità, possiamo distinguere foto appartenenti a due grandi famiglie di finalità

le foto con **finalità oggettive (descrittive)**

le foto con **finalità soggettive (espressive o di comunicazione)**

AVVERTENZE PER L'USO

E' importante sottolineare il fatto che la distinzione tra foto descrittiva e foto di comunicazione è una schematizzazione e come tale va interpretata.

Infatti, come in tutte le cose, non esistono quasi mai i bianchi o i neri, ma tante tonalità di grigio e anche in questo caso ogni foto conterrà una parte più o meno elevata di descrizione o di comunicazione.

Foto con finalità oggettive o foto descrittive

Sono quelle in cui il fotografo cerca di descrivere nel modo più oggettivo possibile il soggetto.

In questo genere di foto **il protagonista della foto è il soggetto fotografato**

- un esempio è il catalogo di prodotti - in still life

Caratteristiche delle foto descrittive

Caratteristiche tecniche

Fuoco

perfetto

profondità di campo

la più ampia possibile, per evitare parti sfuocate e quindi non perfettamente leggibili

mosso

assente

esposizione

perfetta in tutte le parti dell'immagine evitando quindi zone sovraesposte o sottoesposte che ridurrebbero la fedeltà dell'immagine

Caratteristiche delle foto descrittive

Caratteristiche formali

luce

L'illuminazione del soggetto deve permettere la perfetta visibilità e una corretta esposizione di tutte le parti del soggetto per una perfetta leggibilità dell'immagine

colore

Il colore deve essere riprodotto fedelmente

composizione

Per una perfetta riproduzione del soggetto la foto deve essere eseguita con la fotocamera perfettamente orizzontale in modo da evitare la deformazione prospettica

Il punto di ripresa deve essere tale da descrivere nel modo più completo possibile il soggetto

Il soggetto deve essere compreso totalmente nell'immagine per poterlo leggere nella sua completezza

-
- La riuscita di una foto descrittiva dipende quindi dalla abilità tecnica del fotografo nel saper rappresentare nel migliore dei modi il soggetto.
 - Dipende inoltre dalla capacità del fotografo di sintetizzare gli elementi più significativi del soggetto in relazione alla finalità descrittiva.

Abbandoniamo questo genere di foto per entrare di più nel tema della serata

Foto con finalità soggettive o foto di comunicazione

Sono quelle in cui il fotografo cerca di comunicare le proprie idee e i propri sentimenti attraverso una rappresentazione personale del soggetto.

In questo genere di foto quindi il **protagonista della foto non è solo il soggetto ma è anche il fotografo stesso.**

E' un genere di foto dove oltre all' abilità tecnica contano

La " **ricchezza di contenuti** "

Le " **idee** " su come esprimerli in modo personale

Caratteristiche delle foto di comunicazione

- Il tipo di contenuto
- L'originalità
- L'intensità comunicativa
- L'attualità del messaggio
- L'interpretazione personale del soggetto rappresentato

Vediamole una per una

Il tipo di contenuto

Il tipo di contenuto della foto di comunicazione può essenzialmente essere di due tipi:

concettuale quando si vuole esprimere un'idea

emotivo quando si vuole comunicare un sentimento

Originalità

- L'idea che sta alla base della nostra interpretazione è bene che sia "originale" cioè nuova, diversa, in una parola ... nostra.
- La sola imitazione infatti, anche se ben fatta, rischia di limitare la crescita !
- Per essere "più" originali, occorre per esempio evitare le inquadrature già viste tante volte.
- Ciò diventa possibile man mano che si acquista maggior conoscenza del mondo della fotografia, grazie alla visita a mostre, la lettura di libri, la frequentazione di un circolo fotografico ...

a caso ...

L'originalità interpretativa, ovvero lo stile, è ciò che, unitamente alla intensità comunicativa, maggiormente caratterizza la fotografia come espressione artistica.

Intensità della comunicazione

Si potrebbe dire che la comunicazione che avviene tra fotografo e osservatore segua leggi simili a quelle di una comunicazione radio. La sua intensità è infatti legata ai seguenti elementi:

- **Potenza del trasmettitore.** Cioè ricchezza emotiva interiore del fotografo. E' evidente infatti che può dare molto solo chi ha molto.
- **Sensibilità del ricevitore** e cioè il grado di sensibilità dell'osservatore.
- **Una corretta sintonizzazione di frequenza** e cioè il livello di affinità esistente tra la sensibilità del fotografo e quella dell'osservatore.

L'intensità della comunicazione è proporzionale alla somma di questi 3 elementi.

Attualità della comunicazione

- Qualunque Opera d'Arte (con le maiuscole) non può che essere espressione del proprio periodo storico.
- La nostra vita è immersa all'interno di una società che è caratterizzata dalla televisione, dalle automobili, dai telefoni cellulari, dai computer, dal traffico, dallo stress, dalla globalizzazione ecc ecc). Quindi, nel nostro piccolo, se le nostre foto devono essere una espressione del nostro tempo e della nostra vita, devono necessariamente confrontarsi con queste cose e non evitarle.

In sintesi, le migliori foto di comunicazione sono quelle che interpretano (e non solo descrivono) il soggetto, esprimendo

- Idee diverse rispetto a quanto visto fino ad oggi
- Idee ricche di intensità comunicativa
- Idee caratterizzate da un proprio "stile"
- Idee che siano espressione del proprio tempo

Ciascun fotografo può quindi esprimersi "liberamente" in base alla propria personale sensibilità, perché

non esistono canoni estetici preordinati nell'espressione artistica

*Che farcene
delle critiche ?*

Interpretazione del soggetto

Interpretare significa "ideare" un modo personale di rappresentare il soggetto

L'interpretazione avviene attraverso un uso personale degli strumenti a disposizione del fotografo. Stasera esamineremo :

- luce
- colore
- composizione
- filtri

*... e
finalmente
vediamo
delle foto!*

La luce

Il colore

La composizione

I filtri

Strumenti per interpretare il soggetto

LA LUCE

E' lo strumento principe a disposizione del fotografo.

La luce trasforma continuamente il modo di apparire del soggetto e permette quindi al fotografo di fermare quel momento, quasi sempre irripetibile, che ha "sentito" come interessante.

La luce radente
su un muro
segnato dal
tempo

*Questa è
una foto
cercata*

La drammaticità del chiaroscuro

Il gioco di luci e ombre
in un controluce.
La forte sottoesposizione
delle parti scure
ripulisce l'immagine da
elementi disturbanti (un
termosifone nel caso
specifico)

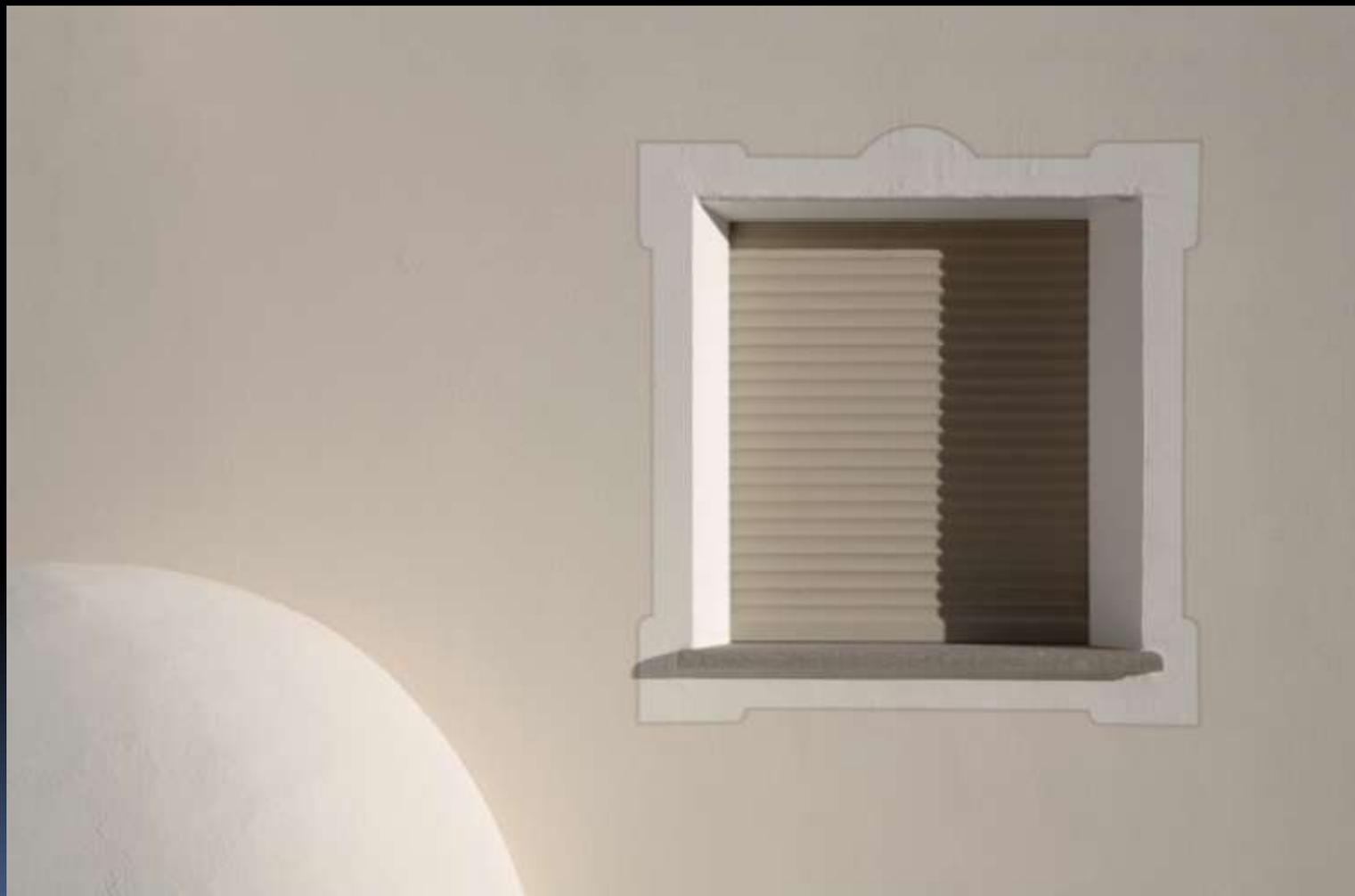
I fasci di luce nella nebbia

I fasci di luce nella chiesa

L'ombra che fa la foto

L'ombra come cornice del soggetto

La luce

Il colore

La composizione

I filtri

Strumenti per interpretare il soggetto

IL COLORE

Il colore è un forte veicolo di comunicazione. I colori suscitano reazioni emotive

Inoltre gli accostamenti dei colori, unitamente alla composizione dell'immagine, contribuiscono ad esprimere il senso di armonia e di equilibrio del fotografo

Accostamento di forme e colori
(a Formigine di notte)

Una questione controversa

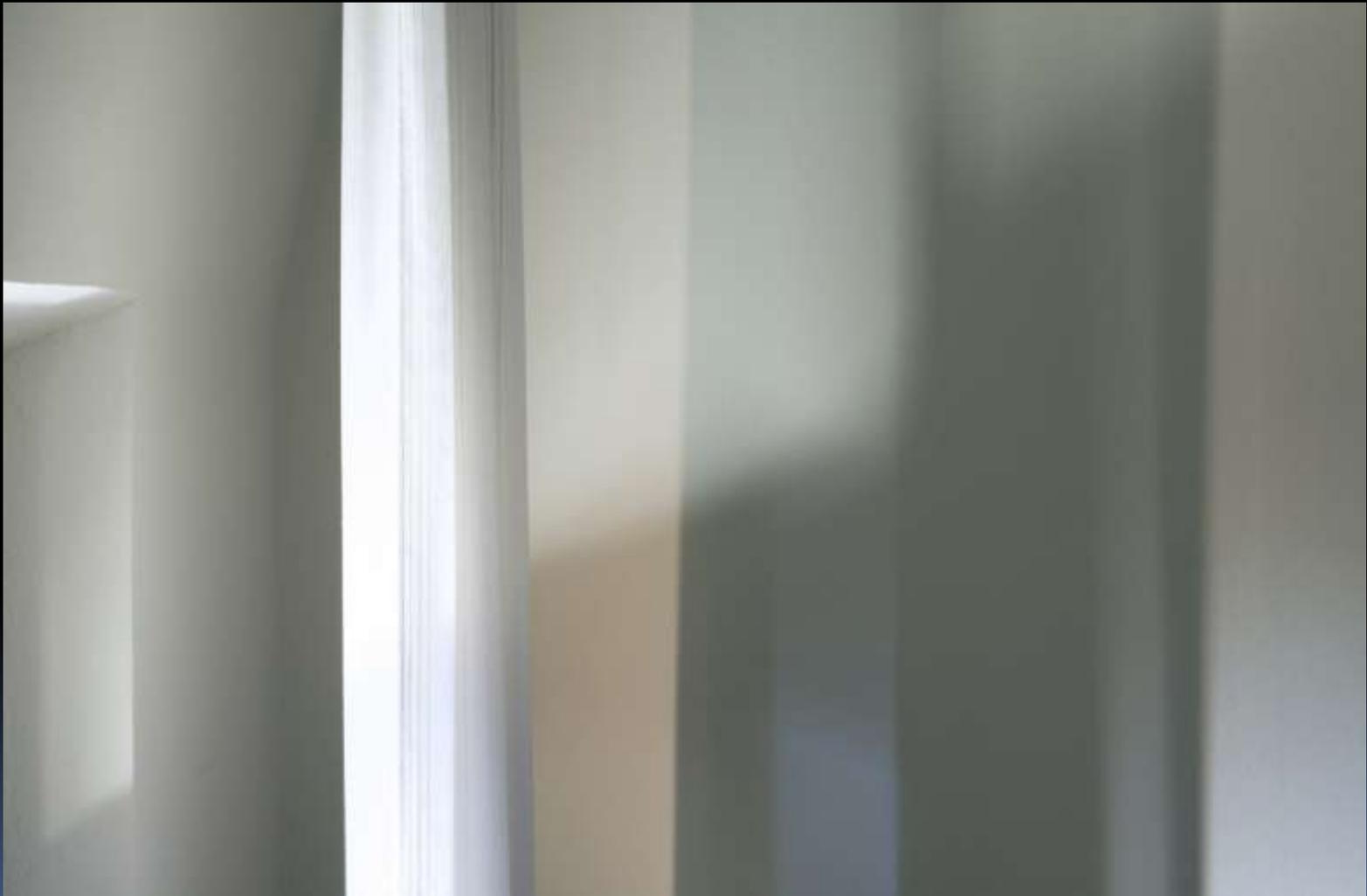

*Se non sviluppi
le tue foto ti
perdi metà del
divertimento*

Colori fortemente
contrastati, caldi e
freddi

Gli accostamenti delicati di colore

Le campiture di colore come sfondo astratto
e moderno
per un soggetto vissuto.

I colori della notte

L'effetto delle dominanti di colore delle luci artificiali

Il colore forte

L'ora blu

La luce
Il colore
La composizione
I filtri

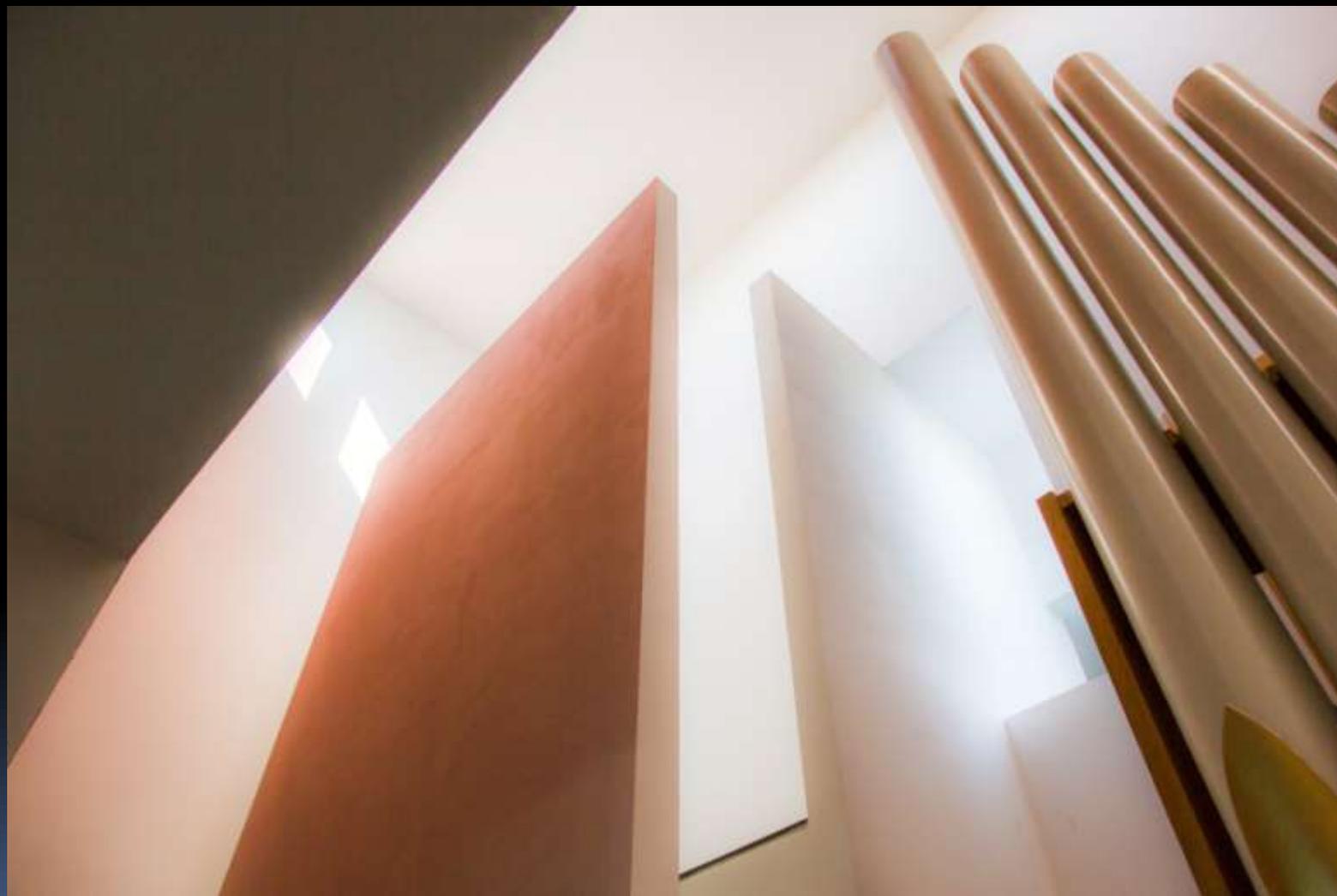
Strumenti per interpretare il soggetto

LA COMPOSIZIONE

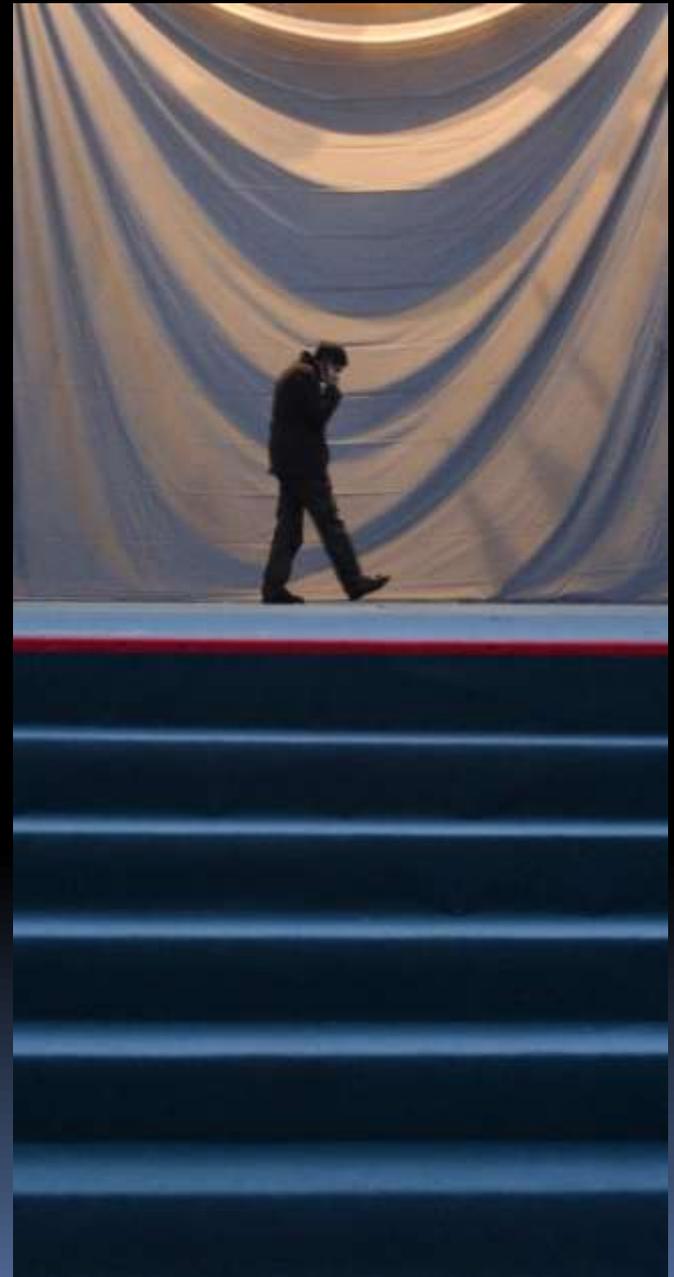
- Il modo di comporre le diverse parti dell'immagine, l'uso creativo degli elementi geometrici, unitamente alla scelta degli accostamenti di colore esprimono il senso di armonia, di equilibrio o di dinamismo del fotografo.
- L'inserimento di elementi interessanti in primo piano, unitamente all'uso del grandangolo accentuano l'effetto presenza e la profondità dell'immagine.
- La simmetria o la asimmetria della inquadratura influiscono sul senso di equilibrio.
- La deformazione prospettica, tipica degli obiettivi grandangolari inclinati, accentua il senso di dinamicità.
- La scelta dell'inquadratura e la pulizia dell'immagine focalizzano l'attenzione dell'osservatore sul particolare di interesse.

Il nostro sguardo su un'immagine si muove in modo prevedibile

la dinamicità della deformazione prospettica

Il senso di equilibrio
della foto simmetrica

L'importanza del primo piano
per dare profondità all'immagine

L'idea compositiva: il telamone sembra osservare il rosone.

L'uso della luce: il buio consente l'isolamento del soggetto di interesse.

Lo sfocato: nella foto di sinistra il rosone sfocato si trasforma in una sorta di fiore. Nella foto di destra, realizzata con il diaframma molto chiuso, l'immagine del rosone è più nitida e quindi più aderente alla realtà.

La conoscenza del luogo: questa foto è possibile solo tra le ore 15.30 e le 15.40, ai primi di febbraio, e solo in una giornata di sole.

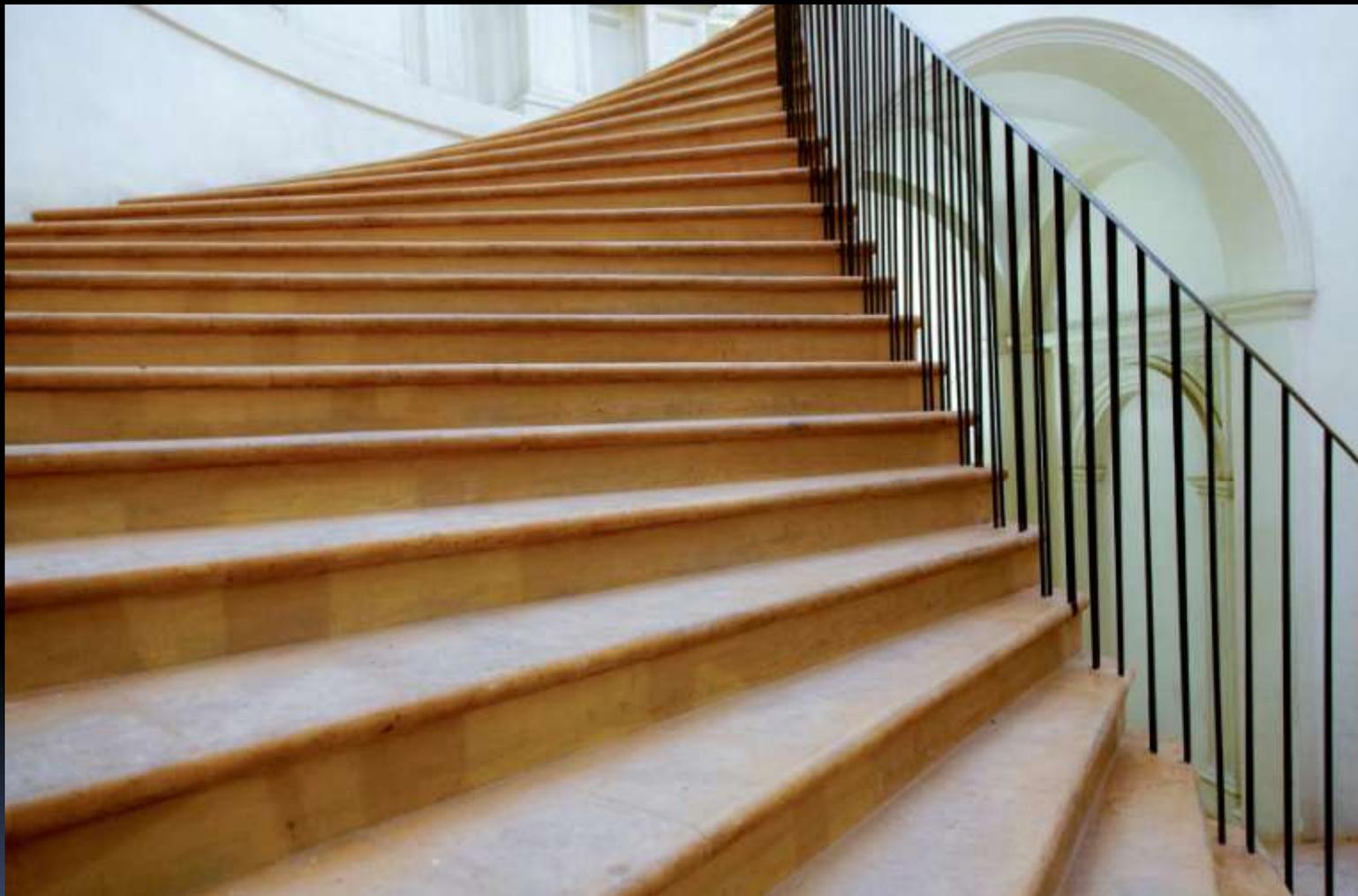
Il vantaggio di fotografare ciò che si conosce

La composizione geometrica fatta di linee orizzontali, con un unico elemento di movimento verticale

Crop

L' originalità del punto di ripresa

*Sì può modificare tanto durante lo sviluppo.
Il punto di ripresa no.*

La composizione come elemento creativo
con un soggetto assolutamente “comune”

*Notate il
formato !*

La luce
Il colore
La composizione
I filtri

Strumenti per interpretare il soggetto : i “filtri”

Oltre a luce, colore e composizione il soggetto può essere interpretato mediante tecniche atte a “filtrare” la realtà, per mostrarla solo in parte e attivare conseguentemente la fantasia dell’osservatore, lasciandogli immaginare, a suo piacimento, ciò che la foto non mostra.

E’ un modo per “coinvolgere” l’osservatore nel processo di interpretazione del soggetto.

Strumenti di filtraggio del soggetto

- La nebbia
- La notte
- Il mosso
- Le ombre
- Lo sfocato
- I riflessi
- Il controluce
- Il bianco e nero
- L'inquadratura di un solo dettaglio e non di tutto il soggetto
- L'uso della sovra/sottoesposizione di ciò che circonda il soggetto.
- L'inquadratura dall'alto o dal basso per isolare il soggetto e quindi concentrare su di esso tutta l'attenzione, senza elementi disturbanti

E' interessante notare come le tecniche di filtraggio utilizzate per aumentare la intensità comunicativa delle foto vadano "tutte" nella direzione esattamente opposta rispetto alle regole per una corretta foto "descrittiva"

Il filtro della nebbia

La magia della notte

Il filtro della nebbia e della neve e la profondità dell'immagine

Il filtro della notte, della nebbia
e del mosso

A sinistra una foto esposta correttamente
A destra una foto fortemente sovraesposta in cui
gli oggetti sembrano galleggiare nel vuoto.

Il bruciato che isola il soggetto
ed evidenzia la luce che invade la stanza

Il mosso che rende eterea la figura umana
tra i colori dell'autunno

Il mosso unito al panning
rende dinamica e irreali l'immagine

La bicicletta che sembra giocare a nascondino
dietro al riflesso del Duomo

I riflessi multipli che scompongono il
soggetto

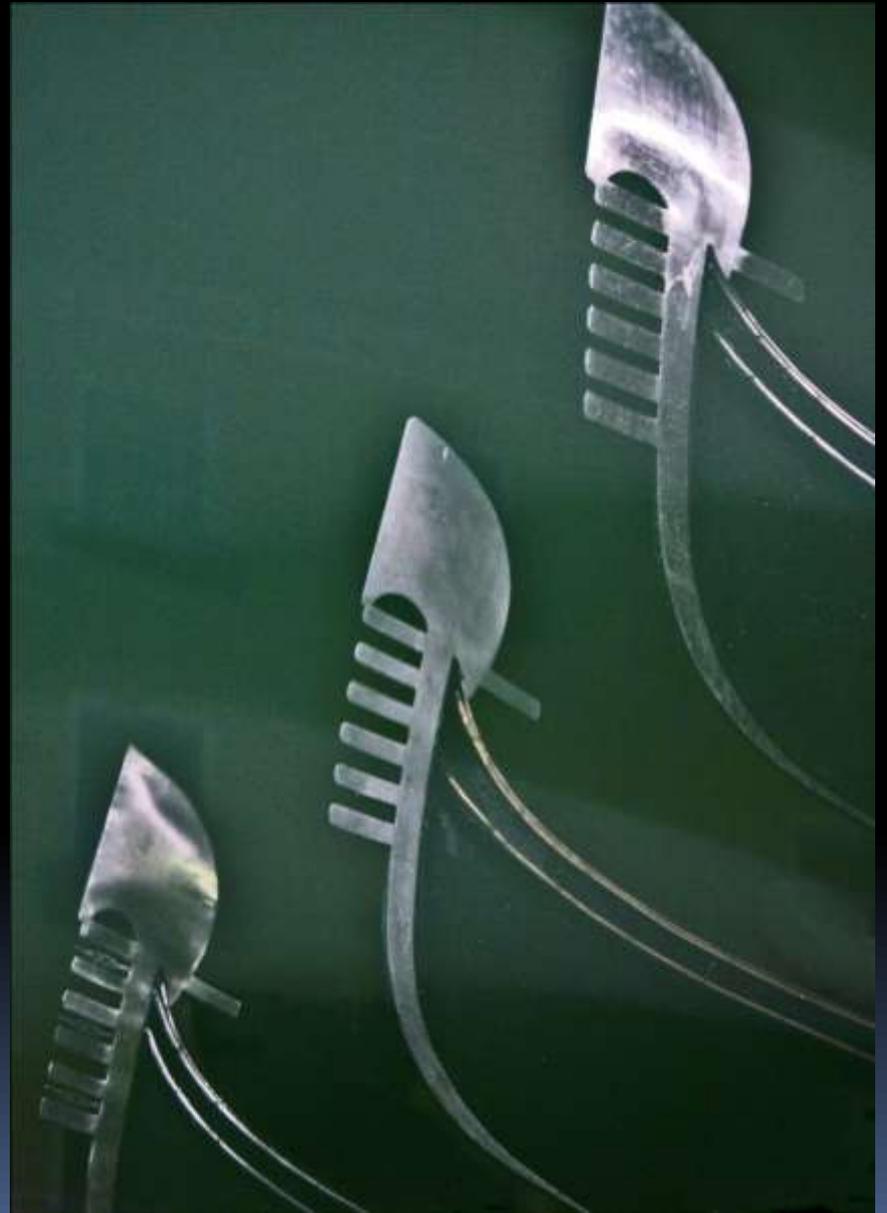

Due idee diverse per
riprendere lo stesso
soggetto:

più geometrica la
prima
più fantasiosa la
seconda

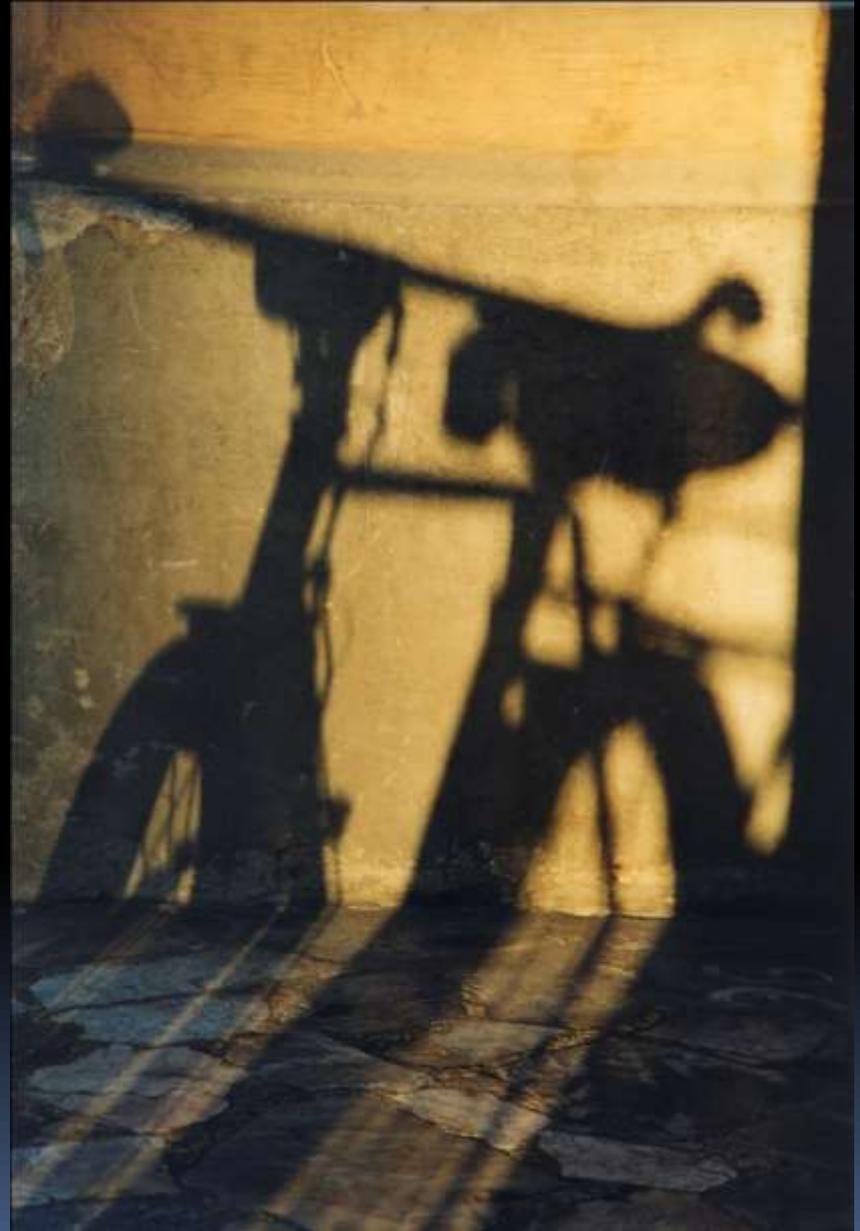
I riflessi come
stilizzazione
del soggetto

Il filtraggio di neve, nebbia
e del bianco e nero

L'ombra che
prefigura il
soggetto senza
descriverlo
direttamente

L'ombra che lascia solo intravedere il
soggetto

La vista dall'alto per isolare il soggetto

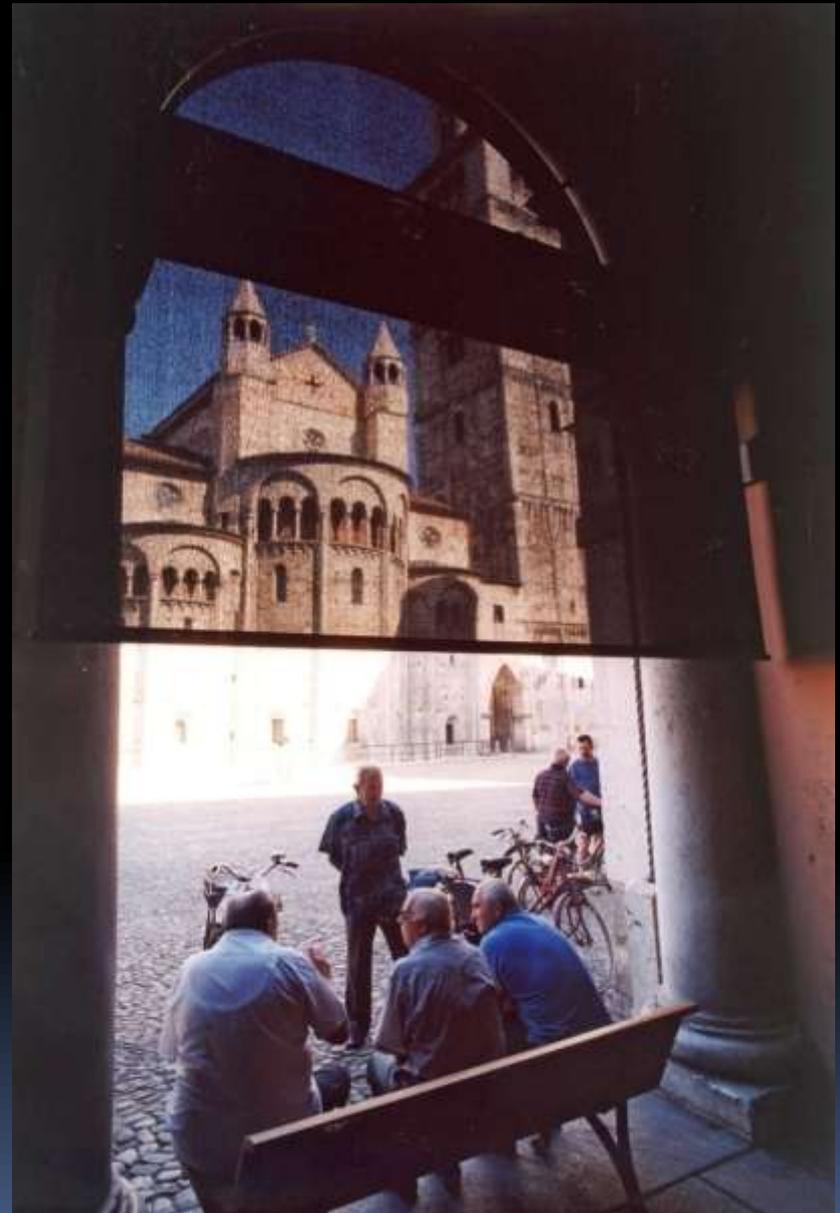
Lo sfondo filtrato dalla nebbia
La finestra rossa come punto di attenzione

Un particolare tipo di illuminazione che
trasforma la realtà

Il filtraggio di una tenda

*Dove misurare
la luce*

Il filtraggio di un vetro che riflette le nuvole

Il filtraggio della notte
che isola e quindi evidenzia i soggetti

Il filtraggio della neve che cade

Il filtraggio di un vetro bagnato dalla pioggia

Il filtraggio di un vetro smerigliato

L'astrazione

- Il filtraggio, come abbiamo visto, serve per mascherare parzialmente il soggetto e renderlo più indistinto.
- Il limite estremo del filtraggio è "l'astrazione" in cui il soggetto sostanzialmente non esiste più e prevale la "forma" rispetto al soggetto.
- E' il tipo di foto che dà il massimo spazio alla immaginazione dell'osservatore.

*La consapevole
rinuncia ad
ogni forma di
descrizione*

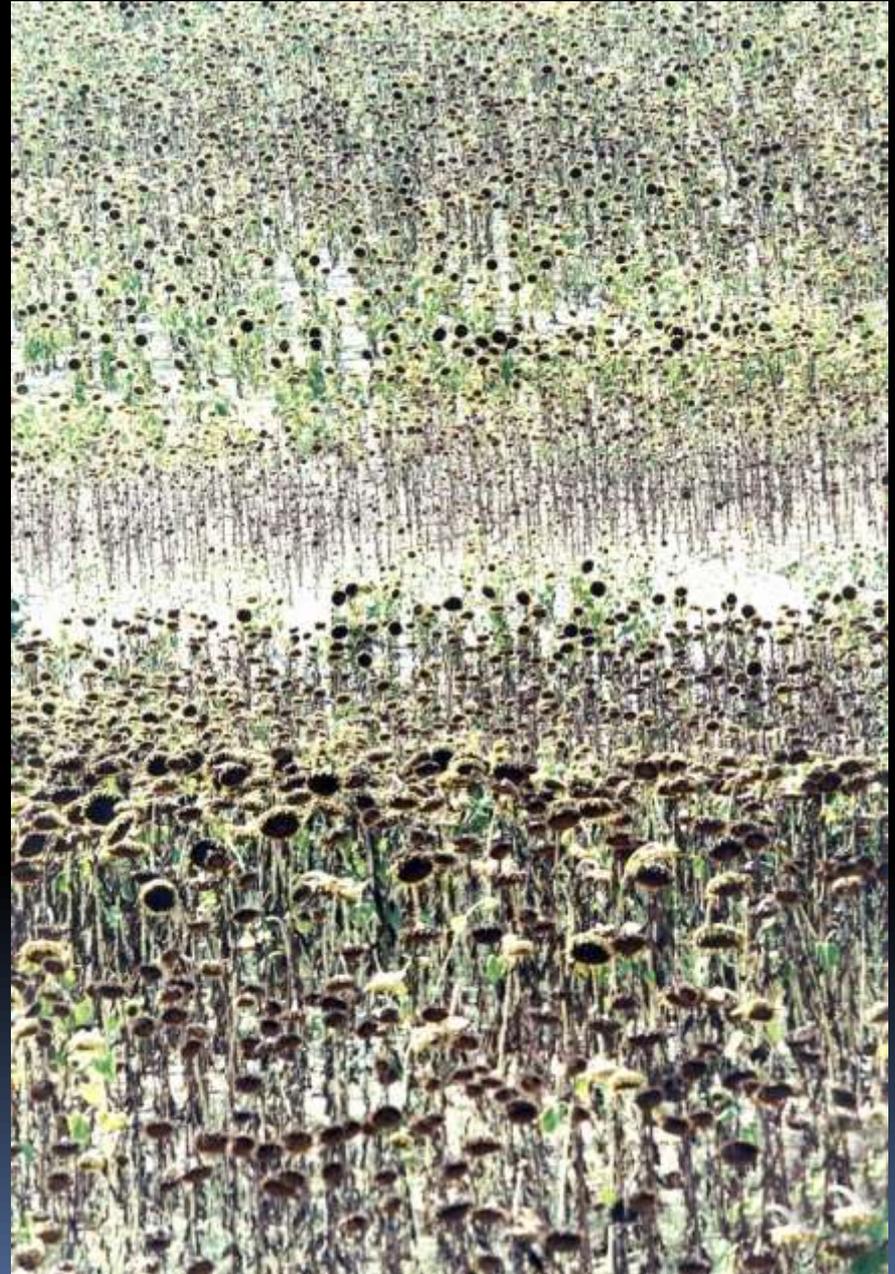
Decontestualizzare un particolare

Forme e linee pure

Togliere
profondità per
ottenere un
effetto grafico

Macchie di
luce e colore

Texture

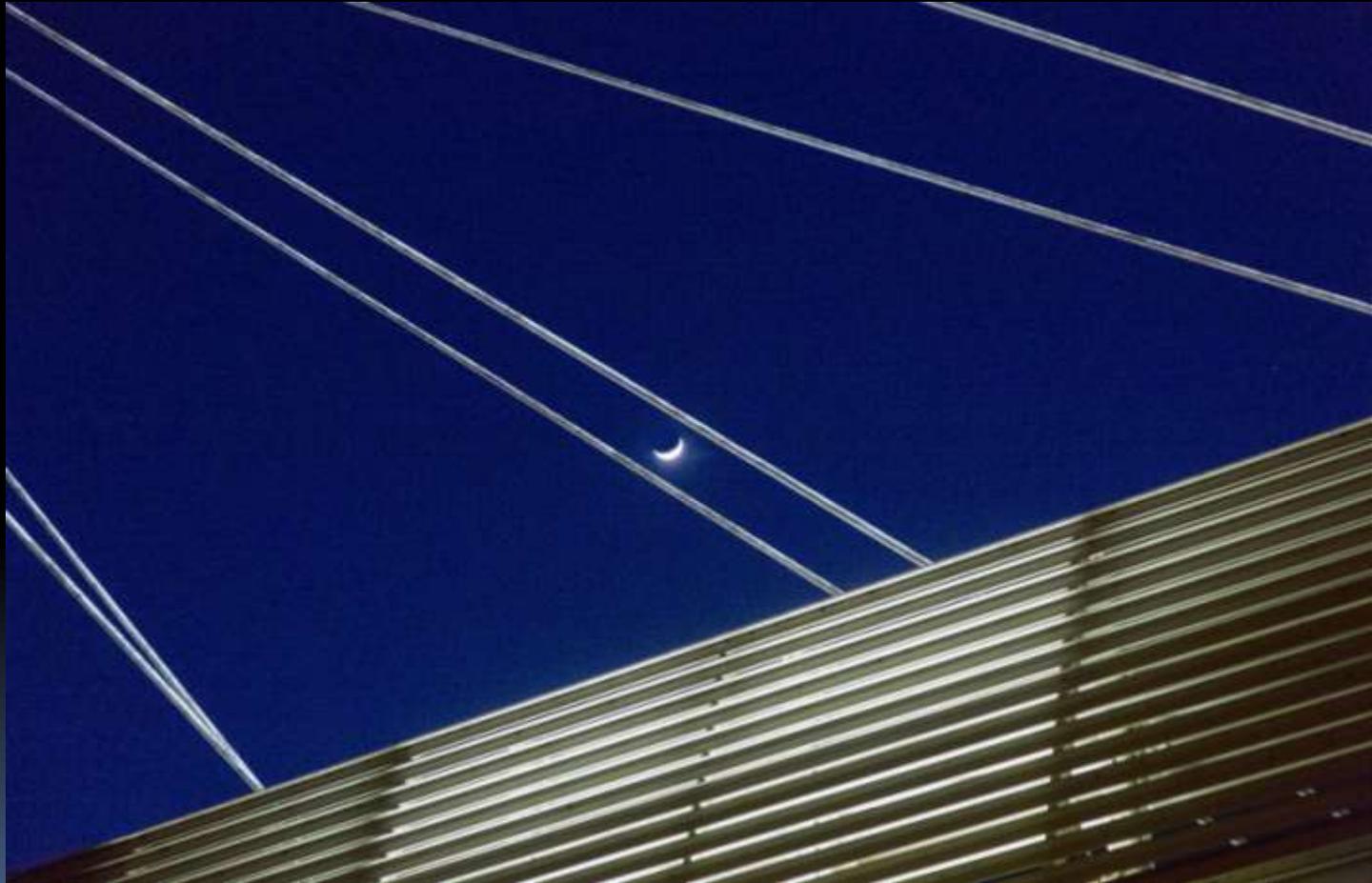
Riflessi multipli – ognuno vede quello che vuole

Armonia di linee architettoniche

Quasi astrattismo: Il particolare che ci riporta alla realtà

Conclusioni

La foto come “scelta”

- Il fotografo in fase di ripresa sceglie l'immagine e in fase di sviluppo sceglie come rifinirla.
- Il percorso di crescita fotografica consiste in effetti nell'affinare progressivamente i propri personali criteri di scelta

La foto come “scelta”

- Due suggerimenti per far crescere la nostra capacità di scelta.
-

UN PRIMO MODO PER CRESCERE

- Dedicare tempo alla ripresa
- Giudicare immediatamente il valore di una foto, se necessario cancellare e ripartire
- In fase di sviluppo essere giudici esigenti di se stessi

E' un esercizio fondamentale per costringersi ad affinare nel tempo i propri criteri di scelta e accelerare di conseguenza la propria crescita fotografica.

*Un ritorno al maggior rigore
della ripresa in analogico*

UN SECONDO MODO PER CRESCERE

La miglior scuola per abituarsi a fotografare

IN COERENZA

con una definita finalità è lavorare per

“PROGETTI FOTOGRAFICI”

Progetto fotografico

Un progetto fotografico consiste nella realizzazione di una foto, o di un insieme di foto, in relazione ad uno specifico obiettivo.

Esempi di progetto per un insieme di foto sono il **portfolio** e il **libro fotografico**, in cui il tema viene affrontato in modo più articolato rispetto al caso della foto singola.

Salendo ulteriormente nel grado di complessità di un progetto fotografico troviamo "**l'audiovisivo**".

Audiovisivo

- Nell'audiovisivo l'insieme delle immagini del progetto viene arricchito con l'inserimento di brani audio che possono essere brani musicali, testi letti, suoni ecc.
- L'audiovisivo è un'opera più articolata rispetto alla singola foto e, come tale, più complessa da gestire bene.
- L'armonizzazione di tutte le parti che compongono l'audiovisivo, attraverso la regia ed il montaggio, può valorizzare le foto se ben fatta, ma, al contrario, può anche penalizzarle se mal realizzata.

Modena di notte

E' ancora la città in cui viviamo o è il luogo di un sogno ?
Possibile che ci sia tanta bellezza a pochi passi da casa ?

L'autore ha preso come materia la realtà più quotidiana ,
quella che abbiamo tutti i giorni sotto gli occhi, e l'ha
trasfigurata .

Franco ci lascia stasera sospesi tra una certezza e un dubbio:

La certezza che vicino a noi c'è un mondo di meravigliose
immagini da scoprire.

Il dubbio se mai riusciremo a trovare questo mondo e a
percorrerlo come ha fatto lui.