CORSO DI FOTOGRAFIA 2023

IL RITRATTO

E LA FIGURA AMBIENTATA

di GIANNI ROSSI

Ci sono ritratti che "descrivono il soggetto fotografato": una fototessera, ad esempio, è il tipico ritratto. Ma ci sono anche ritratti che "raccontano una storia" del soggetto fotografato e, ancora, ritratti "che parlano del fotografo". Infine ci sono ritratti che fanno tutte queste cose insieme.

E sono i più belli.

COMPETENZA INCONSAPEVOLE

COMPETENZA CONSAPEVOLE

Applicazione costante, esperienza

INCOMPETENZA CONSAPEVOLE

Sforzo, volontà, desiderio di cambiamento

INCOMPETENZA INCONSAPEVOLE

Ansia, disagio, senso di inadeguatezza, presunzione

LA PIRAMIDE DEL CAMBIAMENTO

TEMPI

VALORI ISO

FOTOGRAFIA MODERNA

100 Sole Pieno senza ombre

200 Giornata con molto sole, con ombre parziale o giornata nuvolosa all'aperto

400 Sotto le aree coperte di una giornata di sole nuvolosa

700 Dentro zone non luminose o aree esterne coperte

640-800 Quando il sole tramonta e c'è molta meno luce

RISCHIO RUMORE

800 Luoghi lontani da fonti luminose

850-1000 Illuminazione sempre più precaria

1 2 5 0 Dentro luoghi chiusi dove l'unica fonte di luce sono delle lampadine

Dentro luoghi chiusi senza fonti luminose (teatro, cinema)

VALORI ISO

FOTOGRAFIA MODERNA

100 Sole Pieno senza ombre

200 Giornata con molto sole, con ombre parziale o giornata nuvolosa all'aperto

400 Sotto le aree coperte di una giornata di sole nuvolosa

700 Dentro zone non luminose o aree esterne coperte

640-800 Quando il sole tramonta e c'è molta meno luce

RISCHIO RUMORE

800 Luoghi lontani da fonti luminose

850-1000 Illuminazione sempre più precaria

1 2 5 0 Dentro luoghi chiusi dove l'unica fonte di luce sono delle lampadine

Dentro luoghi chiusi senza fonti luminose (teatro, cinema)

- 100 ISO

80 - 100 ISO

VALORI ISO

FOTOGRAFIA MODERNA

100 Sole Pieno senza ombre

200 Giornata con molto sole, con ombre parziale o giornata nuvolosa all'aperto

400 Sotto le aree coperte di una giornata di sole nuvolosa

700 Dentro zone non luminose o aree esterne coperte

640-800 Quando il sole tramonta e c'è molta meno luce

RISCHIO RUMORE

800 Luoghi lontani da fonti luminose

850-1000 Illuminazione sempre più precaria

1 2 5 0 Dentro luoghi chiusi dove l'unica fonte di luce sono delle lampadine

1600 Dentro luoghi chiusi senza fonti luminose (teatro, cinema)

200 - 400 ISO

80 - 100 ISO

VALORI ISO

FOTOGRAFIA MODERNA

100 Sole Pieno senza ombre

200 Giornata con molto sole, con ombre parziale o giornata nuvolosa all'aperto

400 Sotto le aree coperte di una giornata di sole nuvolosa

700 Dentro zone non luminose o aree esterne coperte

640-800 Quando il sole tramonta e c'è molta meno luce

RISCHIO RUMORE

800 Luoghi lontani da fonti luminose

850-1000 Illuminazione sempre più precaria

1 2 5 0 Dentro luoghi chiusi dove l'unica fonte di luce sono delle lampadine

1600 Dentro luoghi chiusi senza fonti luminose (teatro, cinema)

200 - 400 ISO

400 - 800 ISO

80 - 100 ISO

400 - 800 ISO

VALORI ISO

FOTOGRAFIA MODERNA

100 Sole Pieno senza ombre

200 Giornata con molto sole, con ombre parziale o giornata nuvolosa all'aperto

400 Sotto le aree coperte di una giornata di sole nuvolosa

700 Dentro zone non luminose o aree esterne coperte

640-800 Quando il sole tramonta e c'è molta meno luce

800 Luoghi lontani da fonti luminose

850-1000 Illuminazione sempre più precaria

1 2 5 0 Dentro luoghi chiusi dove l'unica fonte di luce sono delle lampadine

1600 Dentro luoghi chiusi senza fonti luminose (teatro, cinema)

200 - 400 ISO

800 - 1200 ISO

80 - 100 ISO

400 - 800 ISO

VALORI ISO

FOTOGRAFIA MODERNA

100 Sole Pieno senza ombre

200 Giornata con molto sole, con ombre parziale o giornata nuvolosa all'aperto

400 Sotto le aree coperte di una giornata di sole nuvolosa

700 Dentro zone non luminose o aree esterne coperte

640-800 Quando il sole tramonta e c'è molta meno luce

800 Luoghi lontani da fonti luminose

850-1000 Illuminazione sempre più precaria

1 2 5 0 Dentro luoghi chiusi dove l'unica fonte di luce sono delle lampadine

1600 Dentro luoghi chiusi senza fonti luminose (teatro, cinema)

200 - 400 ISO

RISCHIO

RUMORE

800 - 1200 ISO

1600 - 3200 ISO

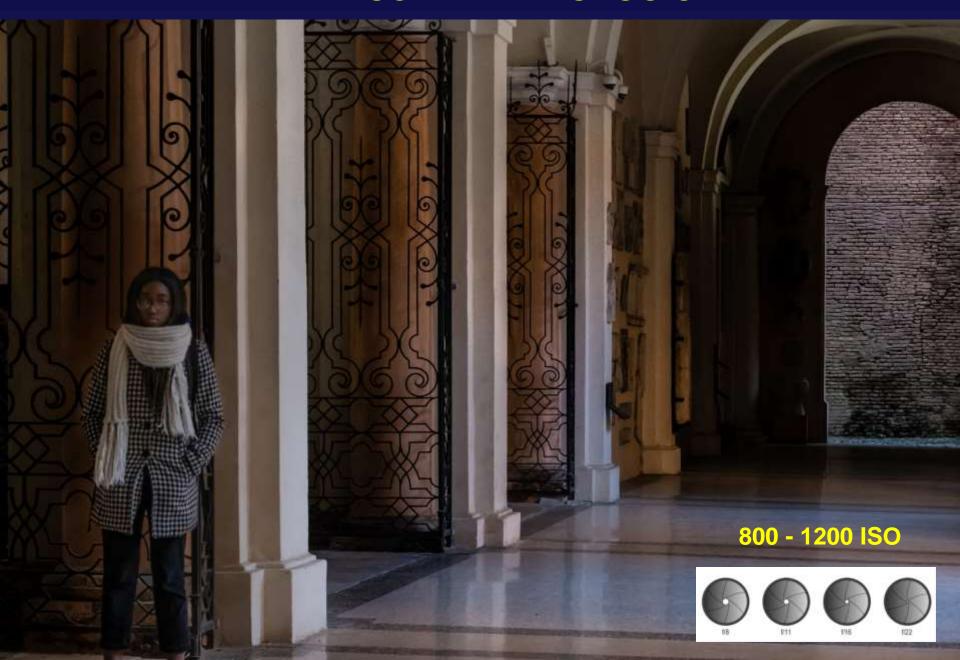
LANDSCAPE - PAESAGGIO

LANDSCAPE - PAESAGGIO

LANDSCAPE - PAESAGGIO

PORTRAIT - RITRATTO

PORTRAIT - RITRATTO

1600 ISO

ARGOMENTI DA TRATTARE

- ☐ II contenuto
- □ La forma
  - > Formato orizzontale o verticale
  - > Attrezzatura
  - > I piani
  - ➤I campi
  - > altri elementi formali
- □ II colore
- ☐ La luce

ARGOMENTI DA TRATTARE

- Il contenuto
- ☐ La forma
  - > Formato orizzontale o verticale
  - > Attrezzatura
  - > I piani
  - >I campi
  - > altri elementi formali
- □ II colore
- ☐ La luce

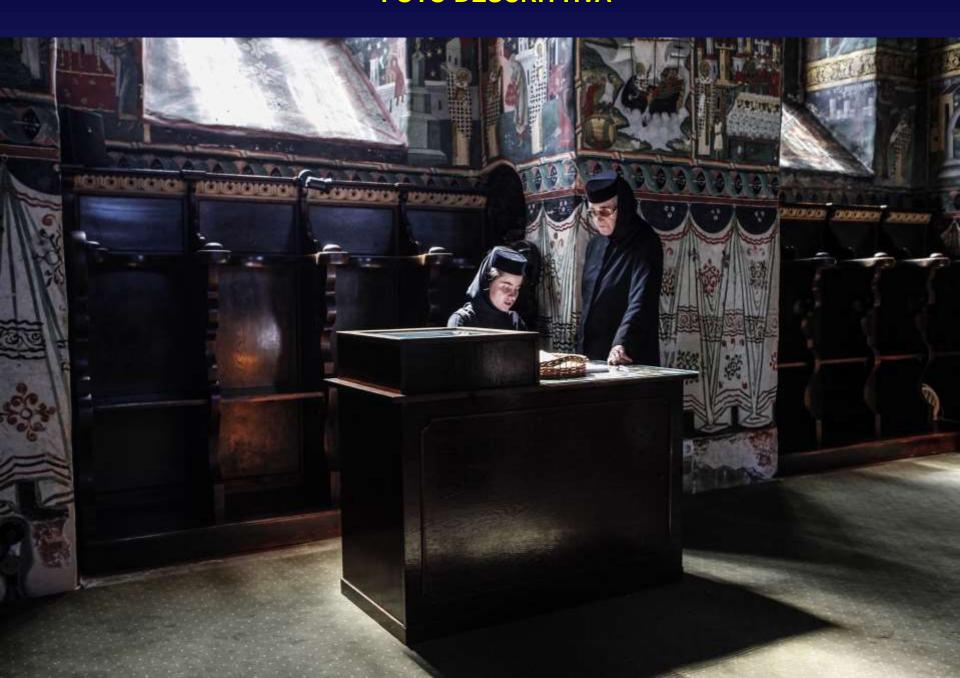

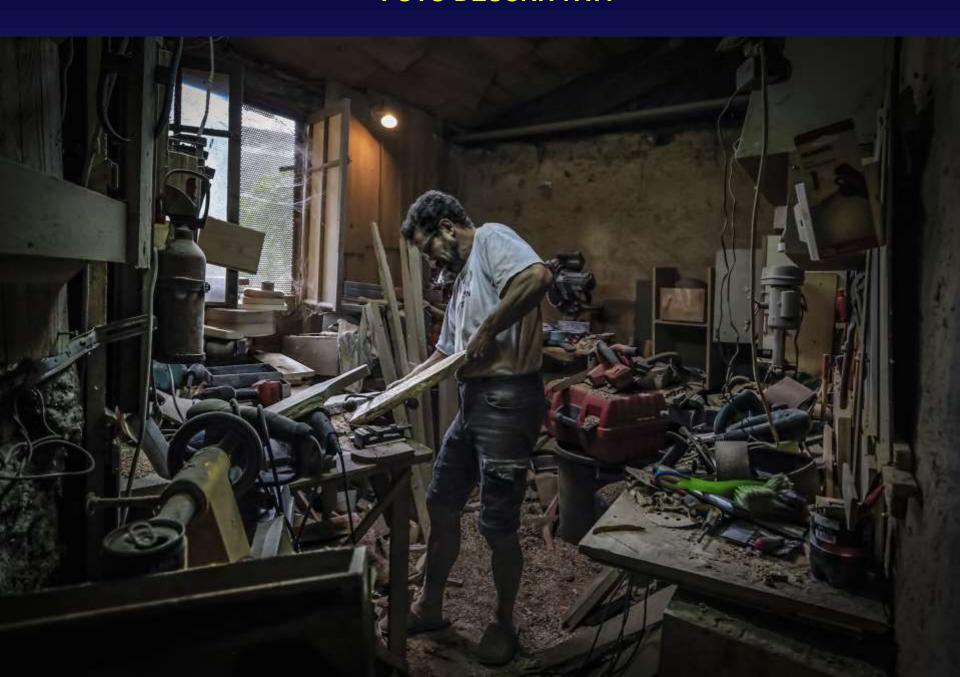

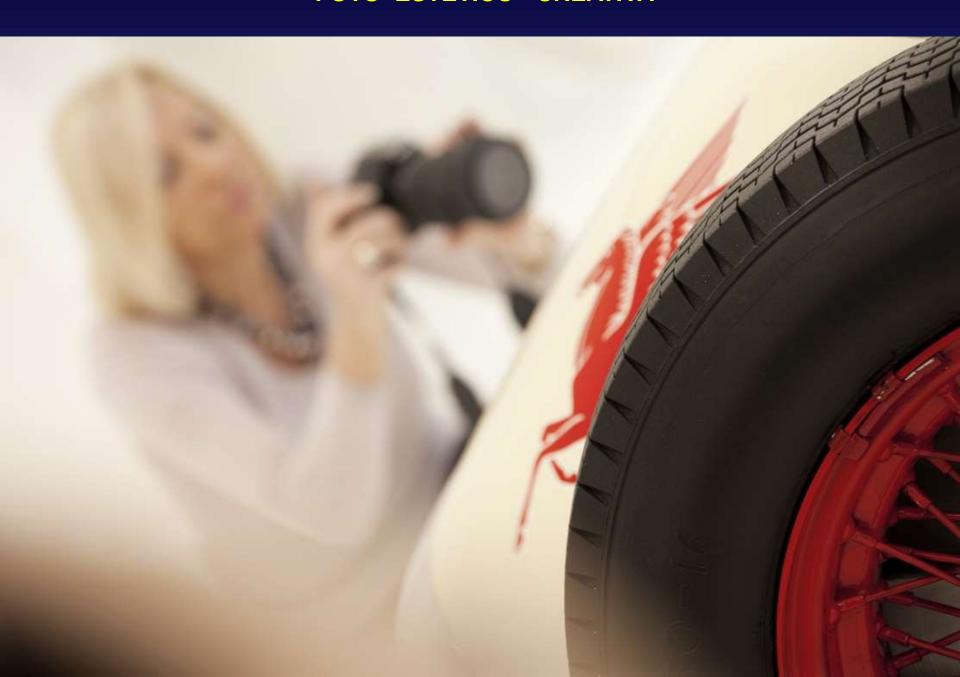
FOTO DESCRITTIVA

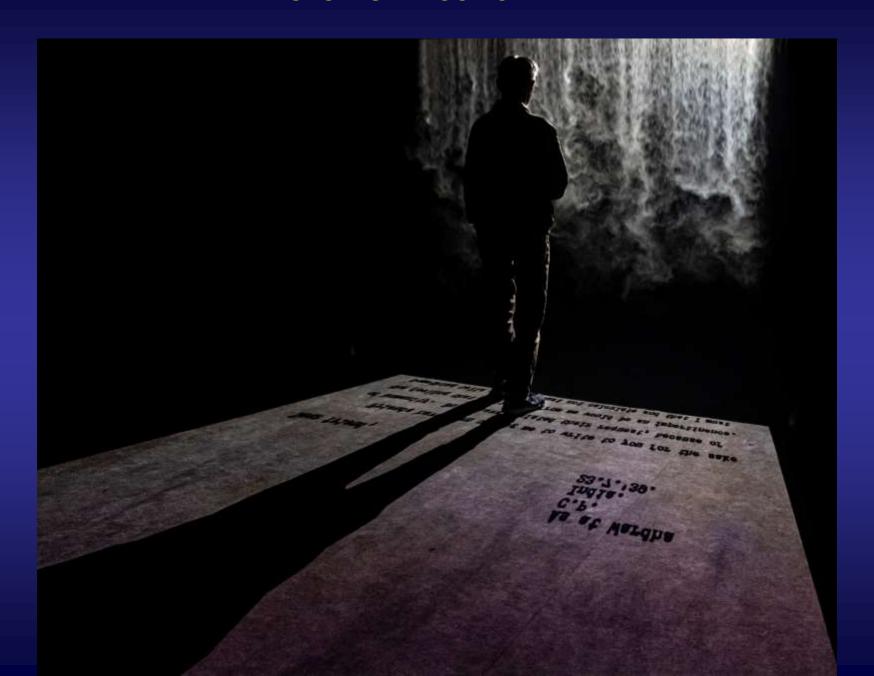
FOTO DESCRITTIVA

FOTO ESTETICO - CREATIVA

FOTO ESTETICO - CREATIVA

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

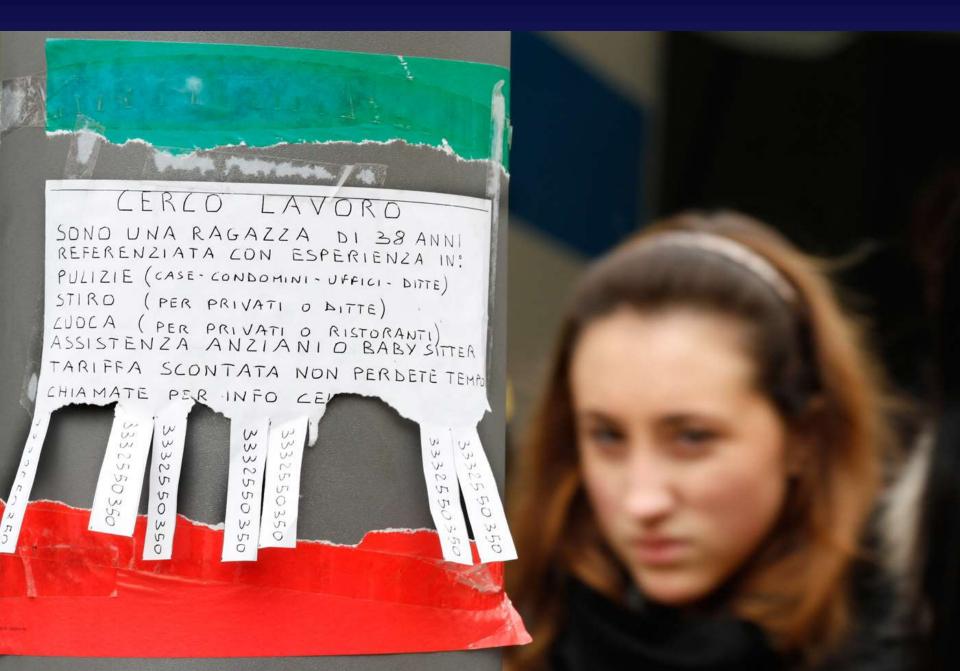

Rimozione forzata

FOTO CONCETTUALE

"Piazza dell'amor perfetto"

"IL PASTO" – importanza del titolo

Inserimento di elementi conflittuali: ETA'

Poster - Vetrine

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: CAMBIAMENTI SOCIALI

Inserimento di elementi conflittuali: TRADIZIONE E PROGRESSO

Figura retorica: ANTITESI due elementi di significato opposto

Murales

Inserimento di elementi conflittuali: TRADIZIONE E PROGRESSO

Figura retorica: ANTITESI due elementi di significato opposto

Inserimento di elementi conflittuali: STATO SOCIALE

Figura retorica: SINEDDOCHE da un particolare deduci il generale

Inserimento di CONTRAPPOSIZIONI POLITICHE

Figura retorica: ANTITESI due elementi di significato opposto

Inserimento di ELEMENTI IRONICI

Figura retorica: IRONIA

ARGOMENTI DA TRATTARE

- ☐ II contenuto
- La forma
  - > Formato orizzontale o verticale
  - Attrezzatura
  - > I piani
  - ➤I campi
  - > altri elementi formali
- □ II colore
- ☐ La luce

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

Il formato orizzontale segue la composizione degli elementi della foto

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

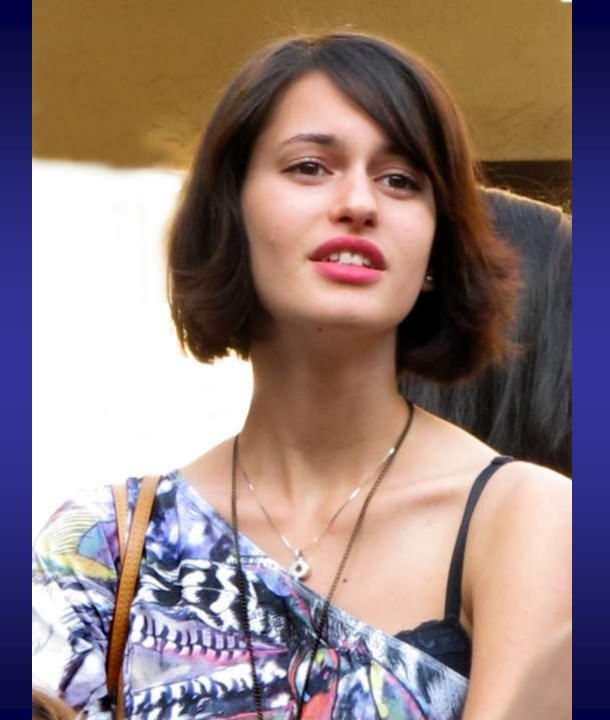
Accoglie soggetti a sviluppo verticale

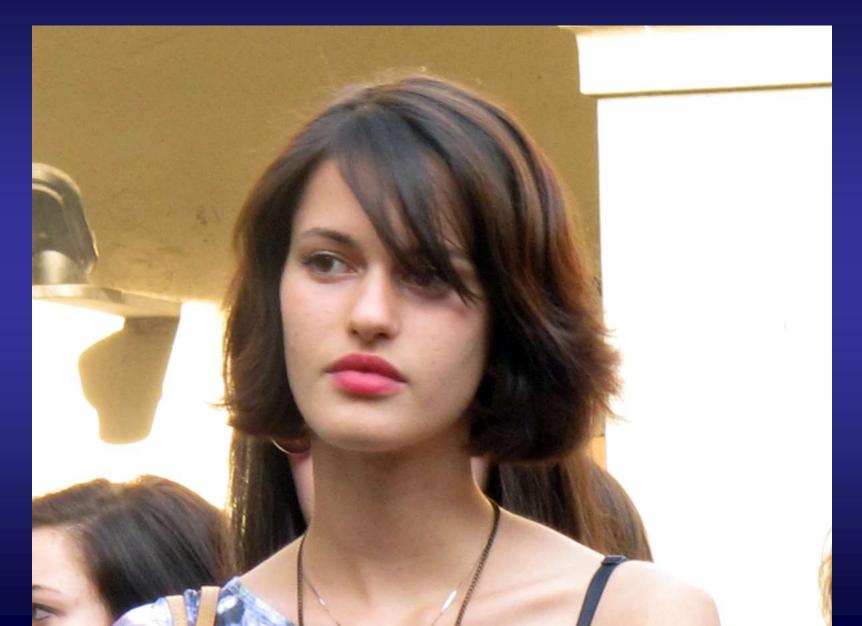

Accoglie soggetti a sviluppo verticale

Accoglie soggetti a sviluppo verticale

Formato orizzontale: introduce elementi di disturbo

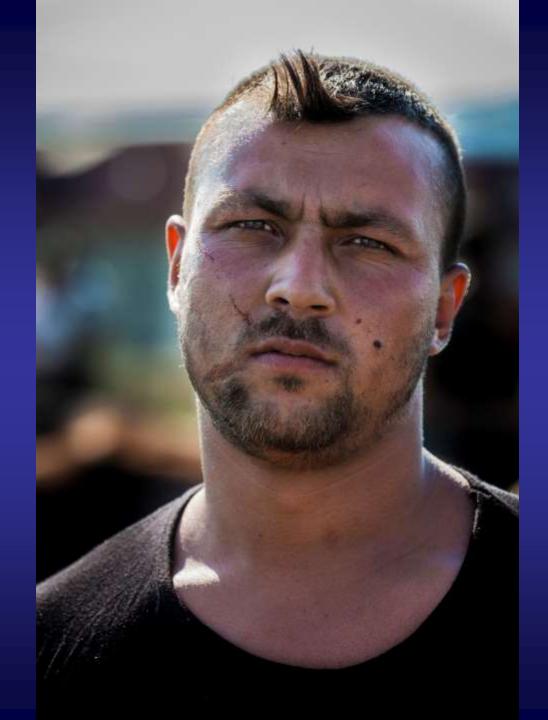
Formato orizzontale: introduce elementi di disturbo

riproduce la forma del soggetto ripreso

riproduce la forma del soggetto ripreso; accentua la drammaticità

accentua la drammaticità della situazione ripresa

Formato verticale: accentua la drammaticità della situazione ripresa

Permette di isolare un dettaglio

Costringe ad una scansione visiva

ARGOMENTI DA TRATTARE

- ☐ II contenuto
- □ La forma
  - > Formato orizzontale o verticale
  - > Attrezzatura
  - > I piani
  - ➤I campi
  - > altri elementi formali
- □ II colore
- ☐ La luce

PUNTI DI RIPRESA

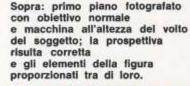

Sopra: primo piano fotografato con grandangolare e macchina alla stessa altezza del volto del soggetto; il risultato è che gli elementi in primo piano appaiono ingranditi, mentre quelli più lontani risultano più piccoli.

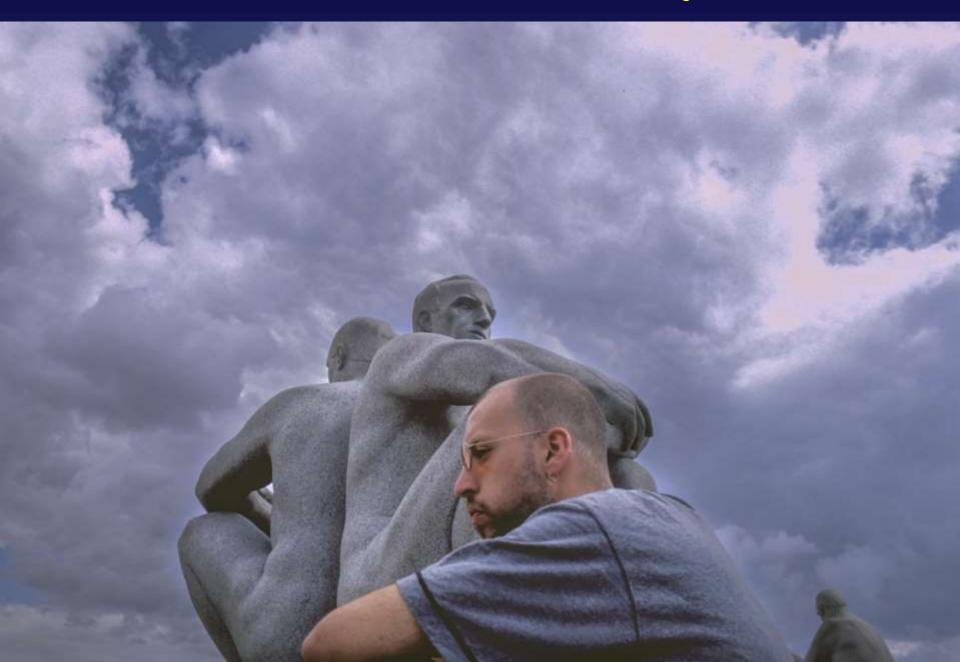
Sopra: una ripresa dall'alto troppo accentuata deforma il soggetto falsandone le proporzioni, La testa appare troppo grande, il collo scompare, le gambe si accorciano e la persona sembra schiacciata verso terra.

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.

PUNTI DI RIPRESA

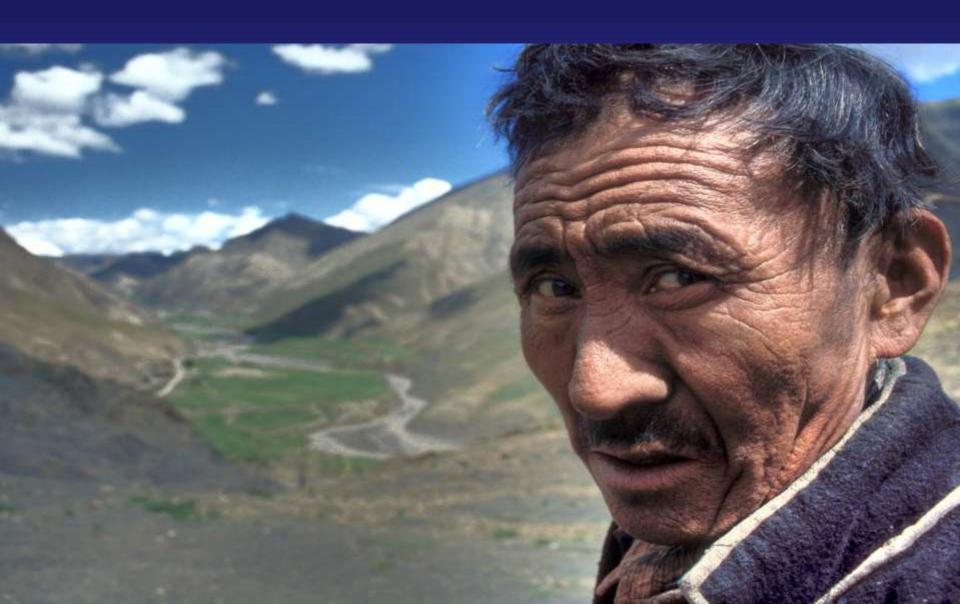
PUNTI DI RIPRESA

IL GRANDANGOLO NEL RITRATTO

IL GRANDANGOLO NEL RITRATTO

ARGOMENTI DA TRATTARE

- ☐ II contenuto
- ☐ La forma
  - > Formato orizzontale o verticale
  - > Attrezzatura
  - > I piani
  - ➤I campi
  - > altri elementi formali
- □ II colore
- ☐ La luce

METODI DI RIPRESA: I PIANI

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

Figura retorica: SINEDDOCHE da un particolare deduci il generale

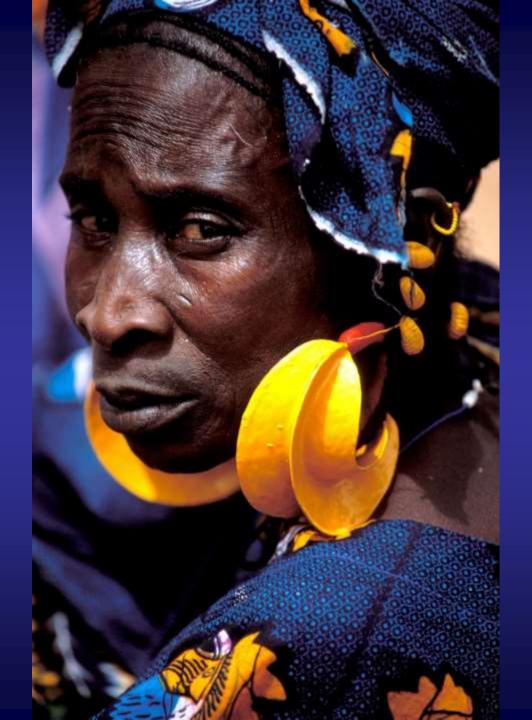
Figura retorica: SINEDDOCHE da un particolare deduci il generale

Formato orizzontale: formato più rasserenante

b) PRIMISSIMO PIANO CON DETTAGLIO

c) PRIMO PIANO: Importanza dell'espressione

c) PRIMO PIANO: Importanza dell'espressione

c) Le espressioni di Roberto Vecchioni

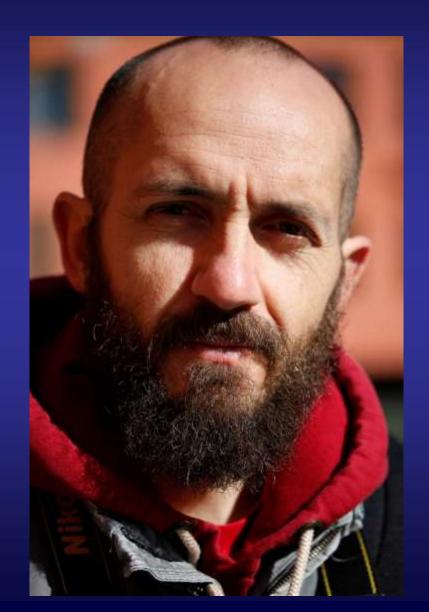

c) PRIMO PIANO – Simmetrie

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

d) MEZZO BUSTO – ESPRESSIONE - ROTAZIONI

d) MEZZO BUSTO - Importanza dell'espressione

e) PIANO AMERICANO - AMBIENTAZIONE

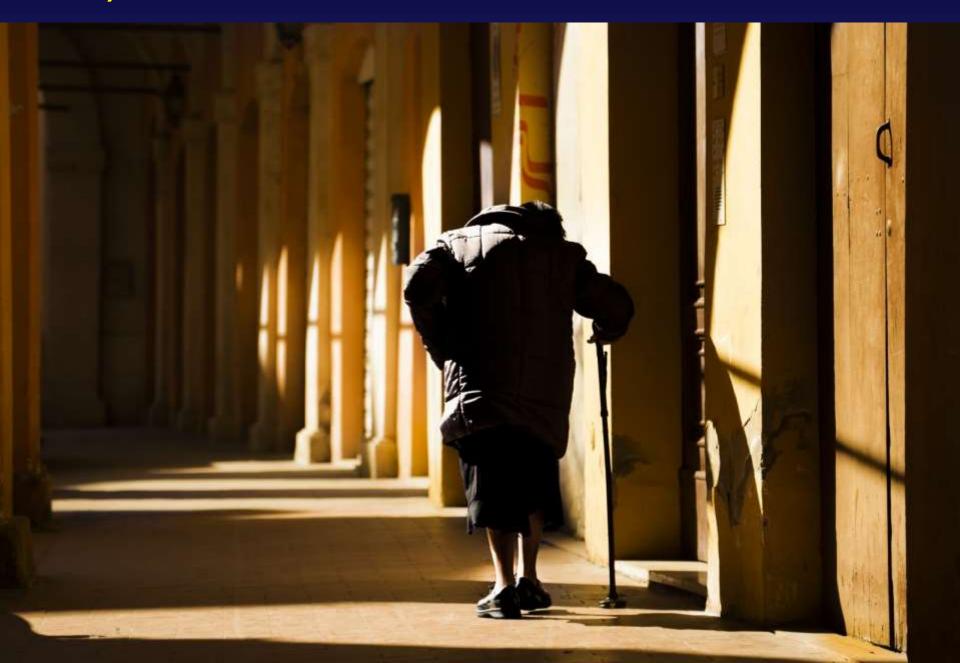
e) PIANO AMERICANO – RAFFICA

f) FIGURA INTERA

f) FIGURA INTERA: APPOSTAMENTO - Geometrie

f) FIGURA INTERA: APPOSTAMENTO

ARGOMENTI DA TRATTARE

- ☐ II contenuto
- ☐ La forma
  - > Formato orizzontale o verticale
  - > Attrezzatura
  - > I piani
  - >I campi
  - > altri elementi formali
- ☐ II colore
- ☐ La luce

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

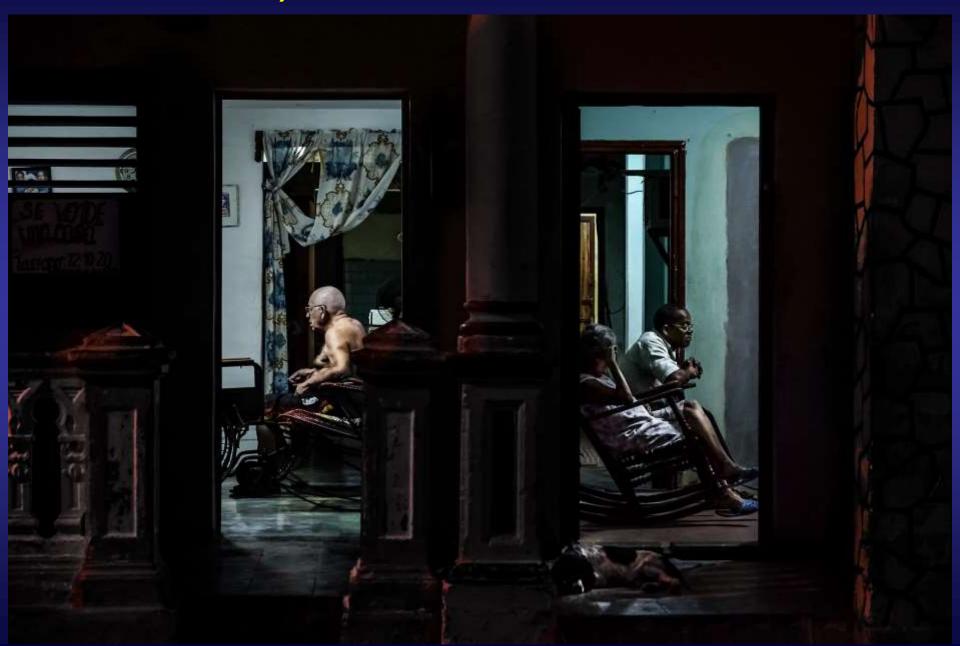
a) FIGURA AMBIENTATA con geometrie

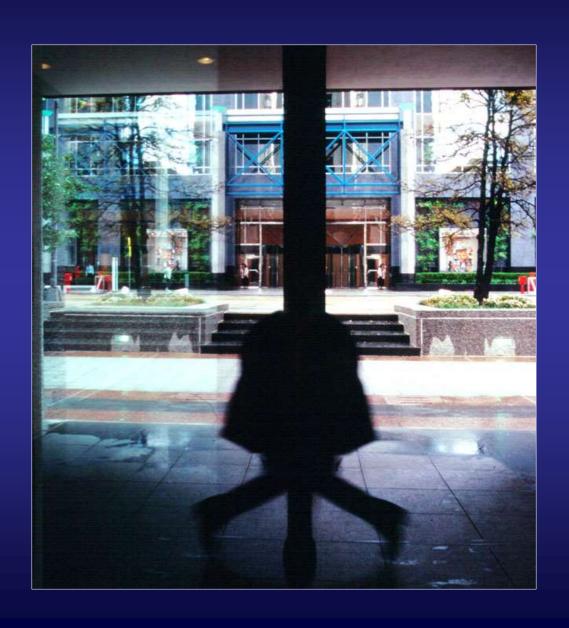
b) CAMPO MEDIO

b) CAMPO MEDIO - Simmetrie

b) CAMPO MEDIO - Simmetrie

b) CAMPO MEDIO

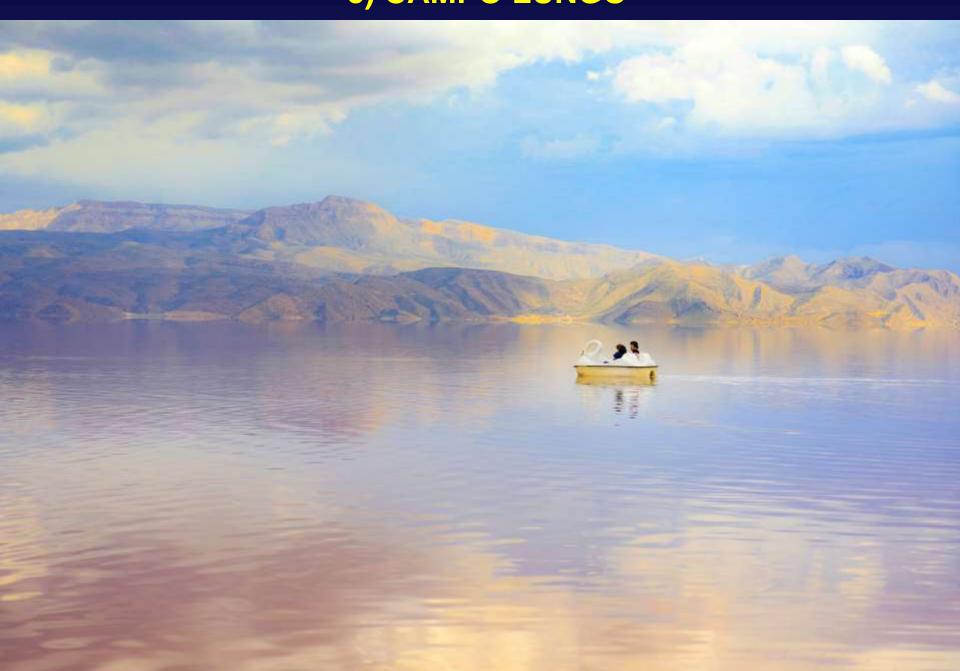

c) CAMPO LUNGO - Geometrie

d) CAMPO LUNGHISSIMO

d) CAMPO LUNGHISSIMO - Geometrie

d) CAMPO LUNGHISSIMO

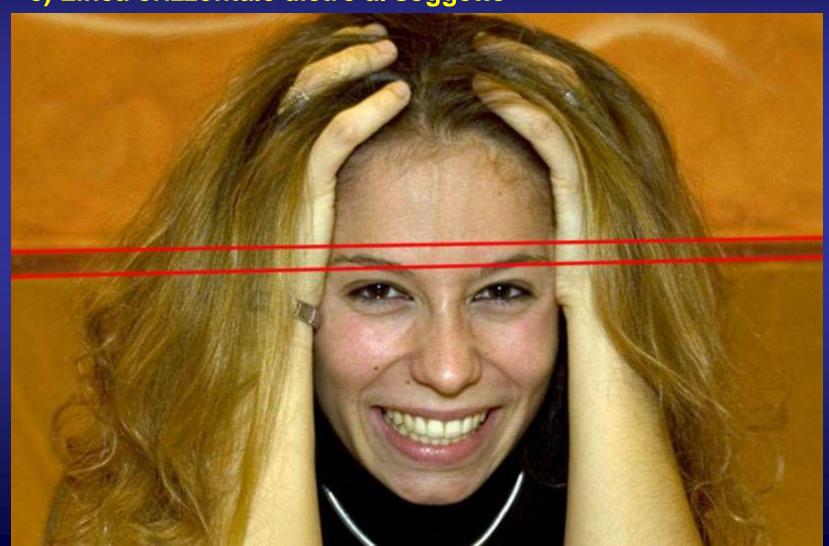

d) CAMPO LUNGHISSIMO

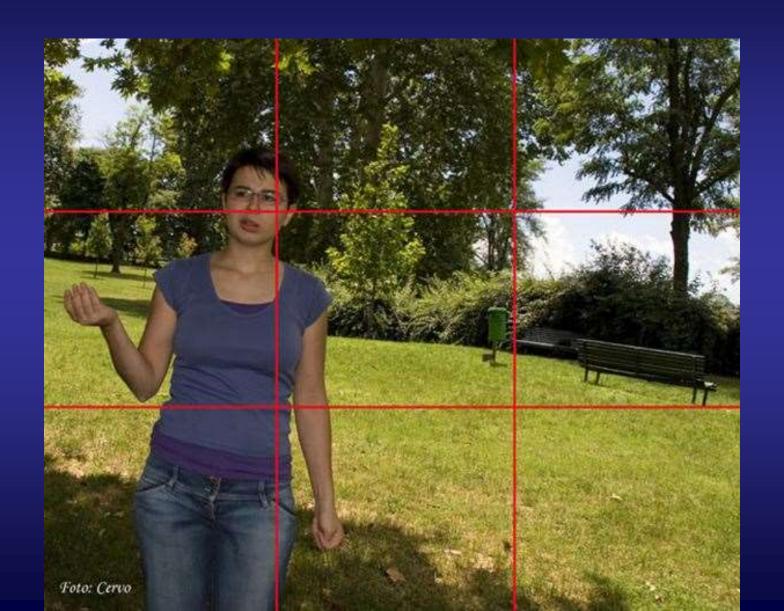

ERRORI

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

ERRORE: ELEMENTI DI DISTURBO

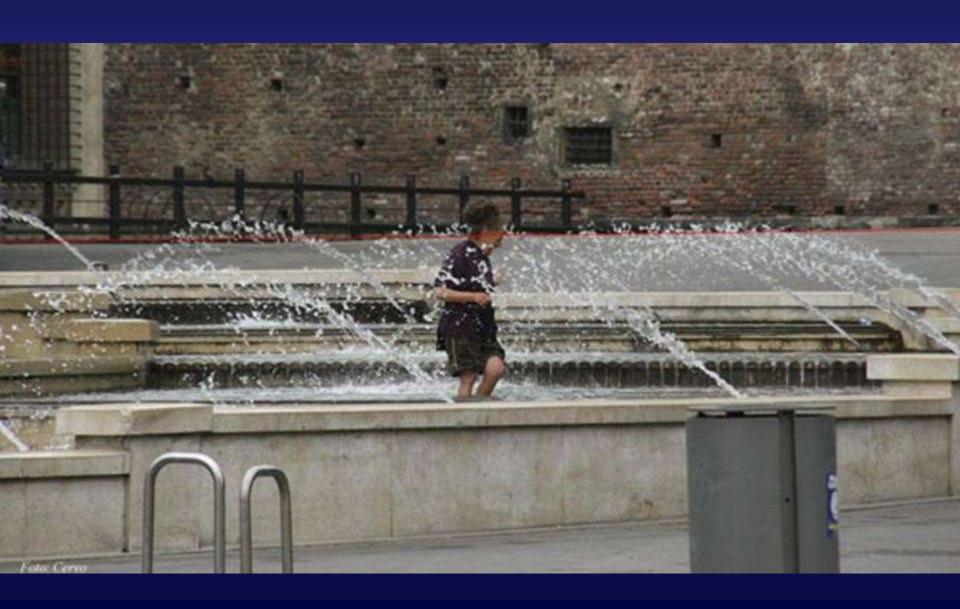
ERRORE: ELEMENTI DI DISTURBO

ERRORE: IL SOGGETTO RIPRESO GUARDA AL BORDO

VARI ERRORI: ELEMENTI DI DISTURBO

ARGOMENTI DA TRATTARE

- ☐ II contenuto
- □ La forma
  - > Formato orizzontale o verticale
  - > Attrezzatura
  - > I piani
  - > I campi
  - > Altri elementi formali
- □ II colore
- ☐ La luce

ALTRI ELEMENTI FORMALI

II mosso

II mosso

II mosso

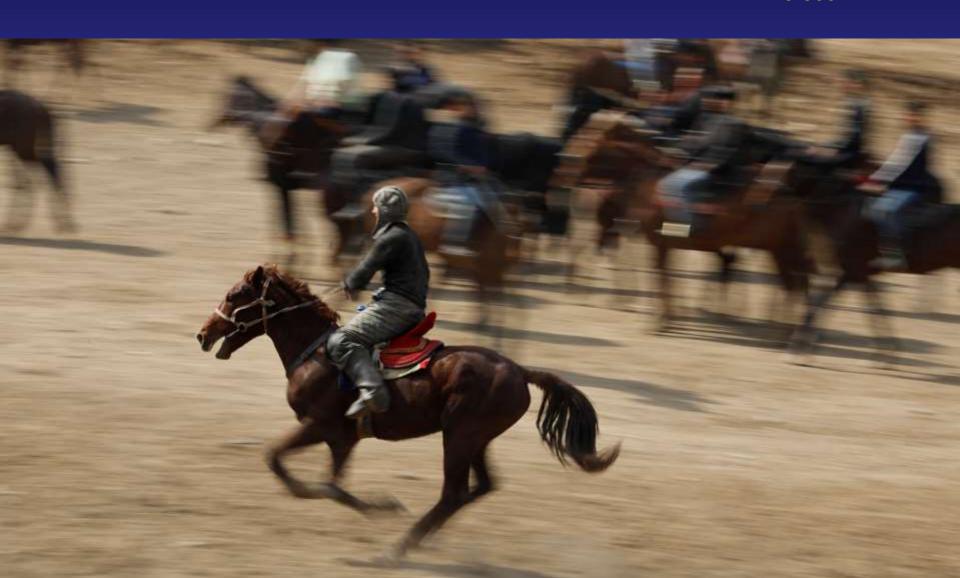

II panning

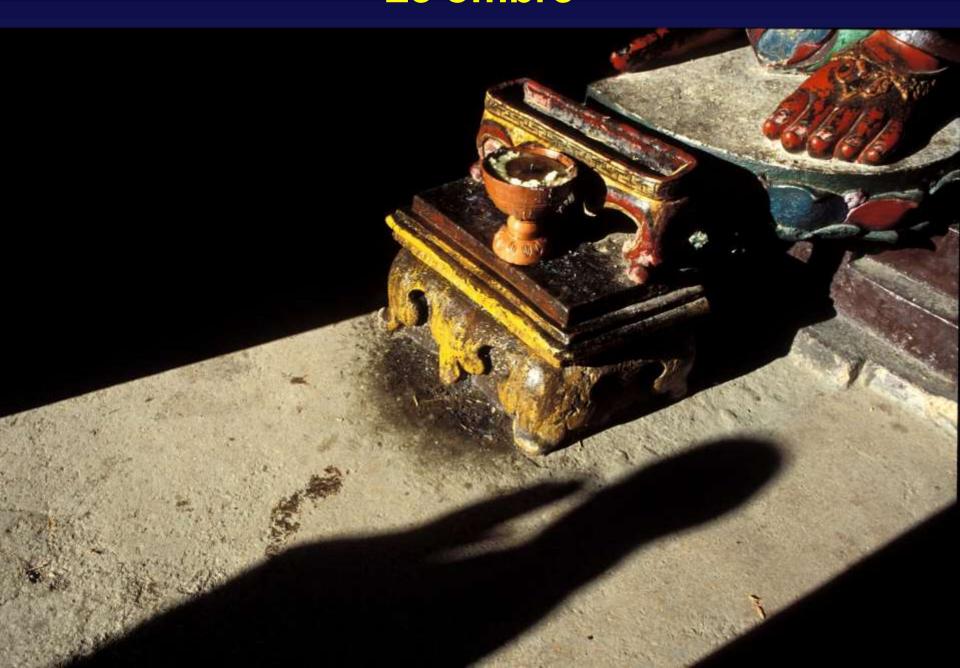

II panning

ISO 100 1/40 sec f/20 Manuale EF 70-300 mm

Le ombre

Le ombre

Le ombre

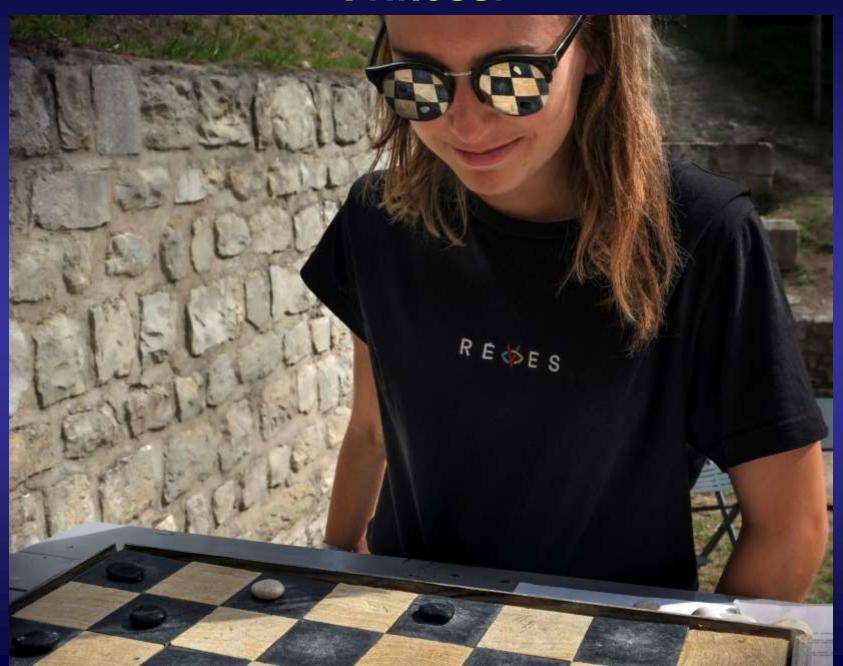
I riflessi

I riflessi

I riflessi

Lo sfondo

Lo sfondo sfocato – Ripresa dal basso - Rotazione

Lo sfondo sfocato

Lo sfocato

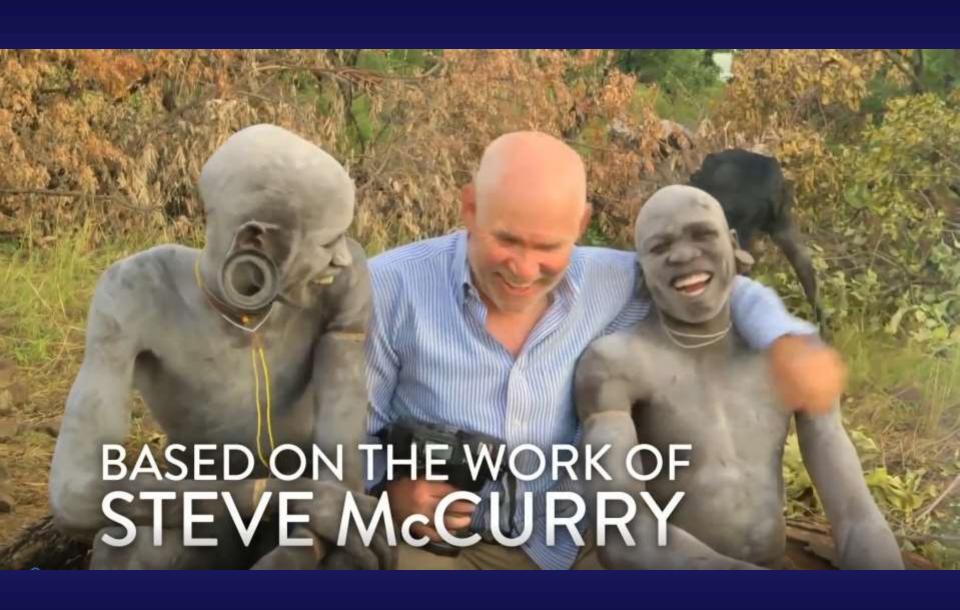

Lo sfocato

Pattern – Struttura ripetitiva

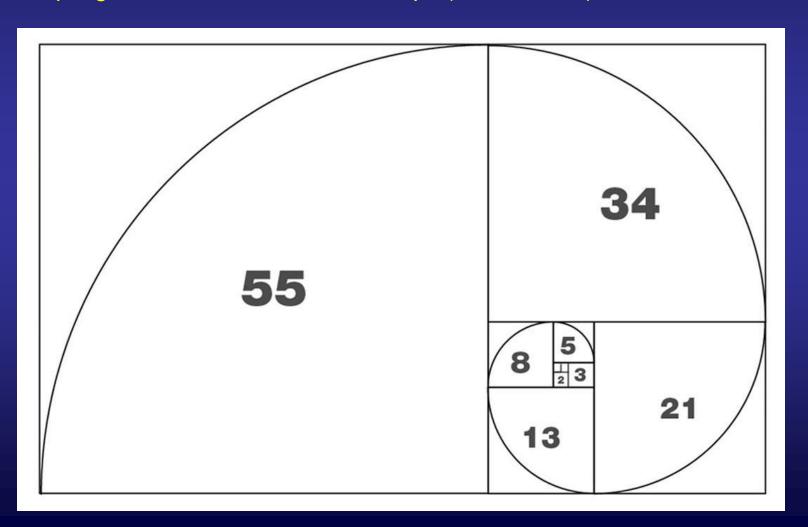

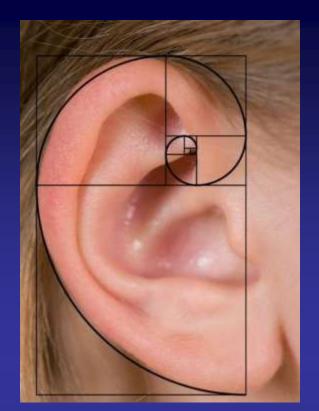

LE GEOMETRIE

Sezione aurea – La spirale di Fibonacci

Leonardo Pisano detto Fibonacci è stato un matematico italiano. È considerato uno dei più grandi matematici di tutti i tempi. (1170-1240 ?)

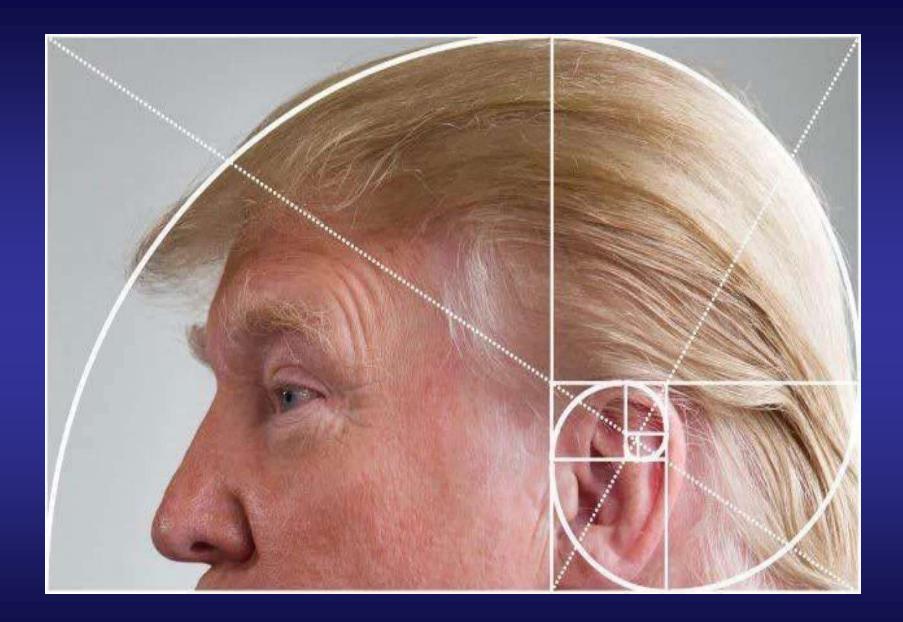

Le geometrie

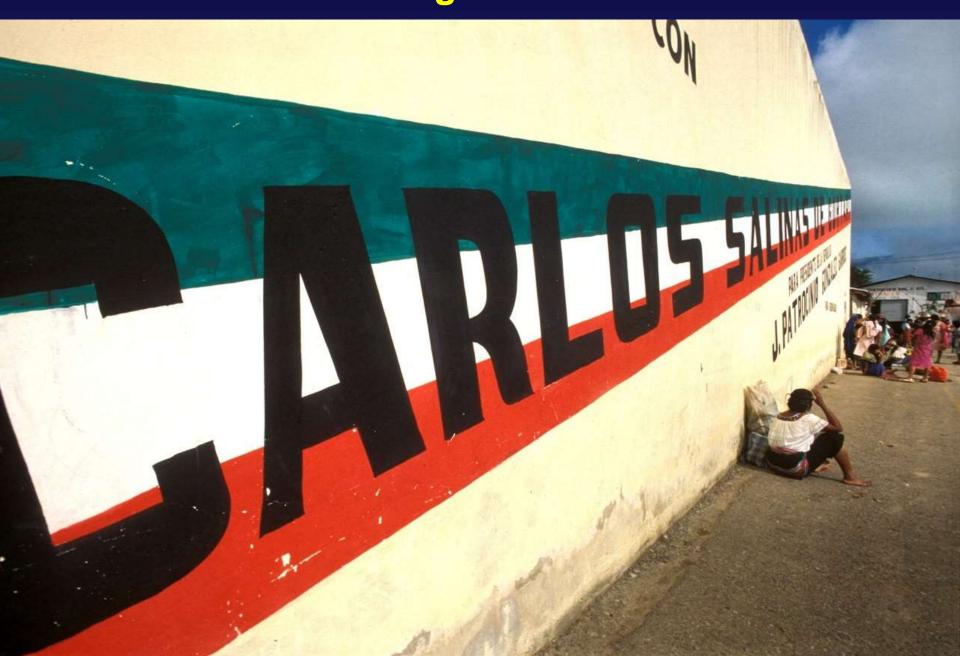
Le geometrie

Le geometrie – Punto di ripresa – Campo lungo

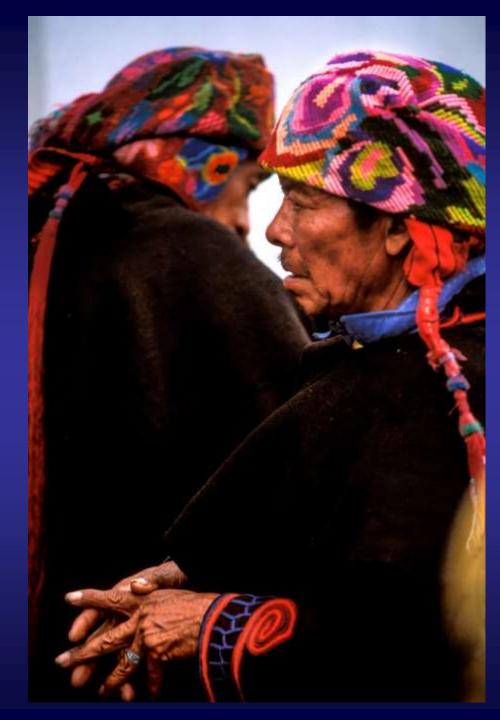

Le geometrie

Le composizioni

Le composizioni

Le composizioni con sfocato

Le composizioni con geometrie e sfocato

Messa a fuoco spot

Messa a fuoco spot

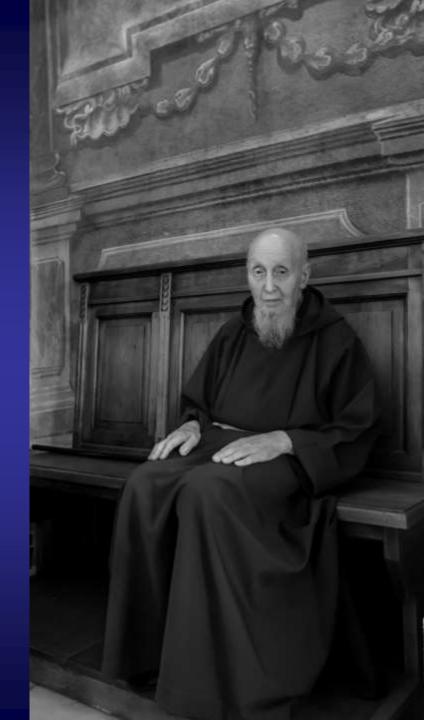
ARGOMENTI DA TRATTARE

- ☐ II contenuto
- □ La forma
  - > Formato orizzontale o verticale
  - > Attrezzatura
  - > I piani
  - > I campi
  - > Altri elementi formali
- □ II colore
- ☐ La luce

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

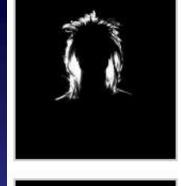
- ☐ II contenuto
- ☐ La forma
  - > Formato orizzontale o verticale
  - > Attrezzatura
  - > I piani
  - I campi
  - > Altri elementi formali
- □ II colore
- □ La luce

LA LUCE

CLAUDE

Portfolio di Daniele Gardinazzi

LA LUCE

Luce diffusa

Sfondo neutro

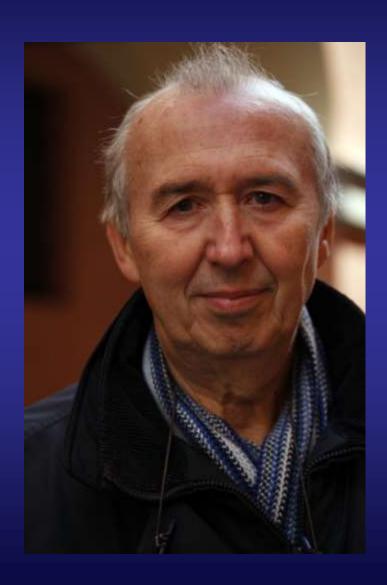

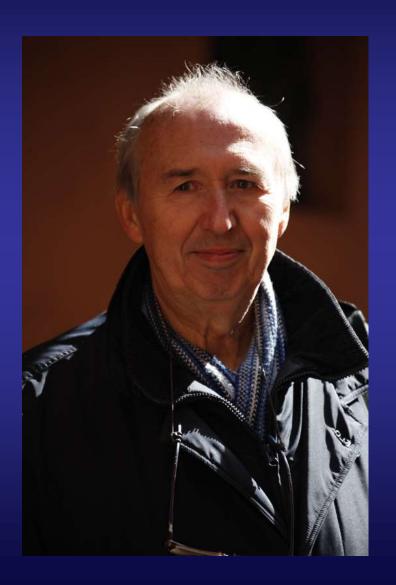
Luce di mezzogiorno: occhi in ombra

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

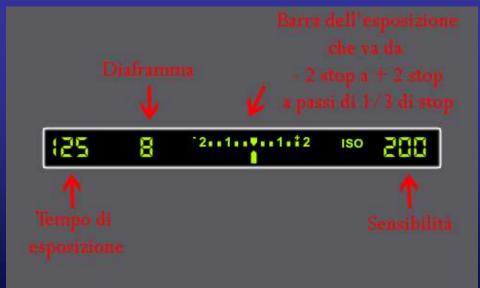

Controluce:

- a) esporre a luce ambiente (grigio Kodak) e aprire di un diaframma e ½
- b) 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
- c) utilizzare la memoria esposimetrica con il pulsante di scatto (attenzione alla messa a fuoco)
- d) Esporre sulla zona in ombra utilizzando la memoria esposimetrica con il pulsante dedicato (reflex)
- e) Utilizzo del LIFE VIEW

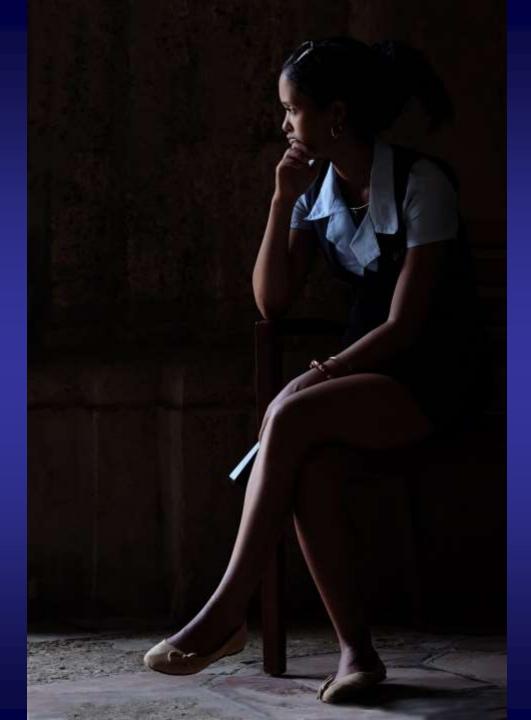

Esposizione per le luci

Esposizione per le luci

Esposizione per le luci

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

ISO 100 - 1/60 sec - f/8 - Manuale - 35mm

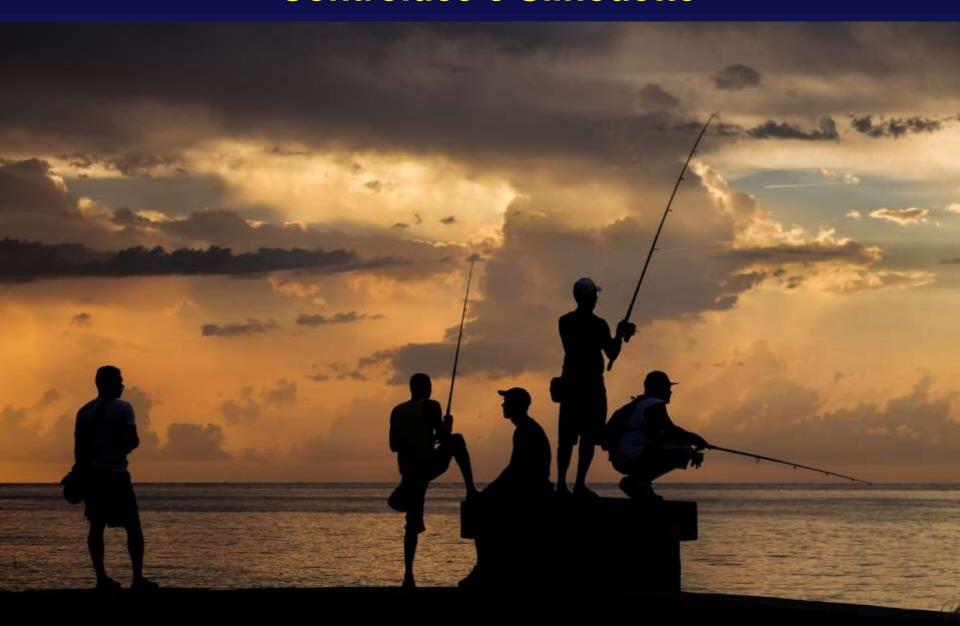

Controluce

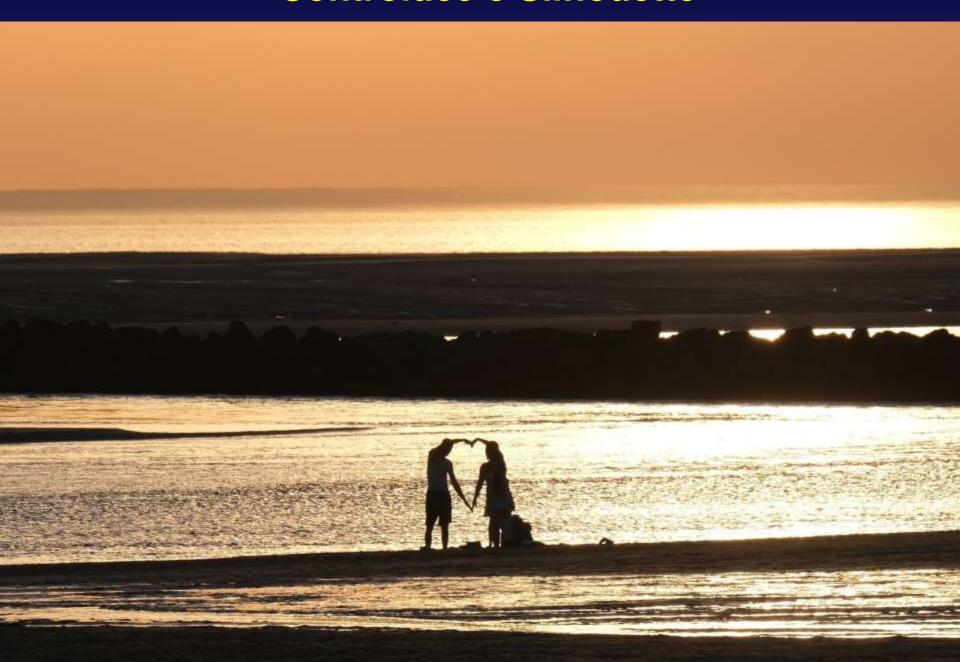

Controluce

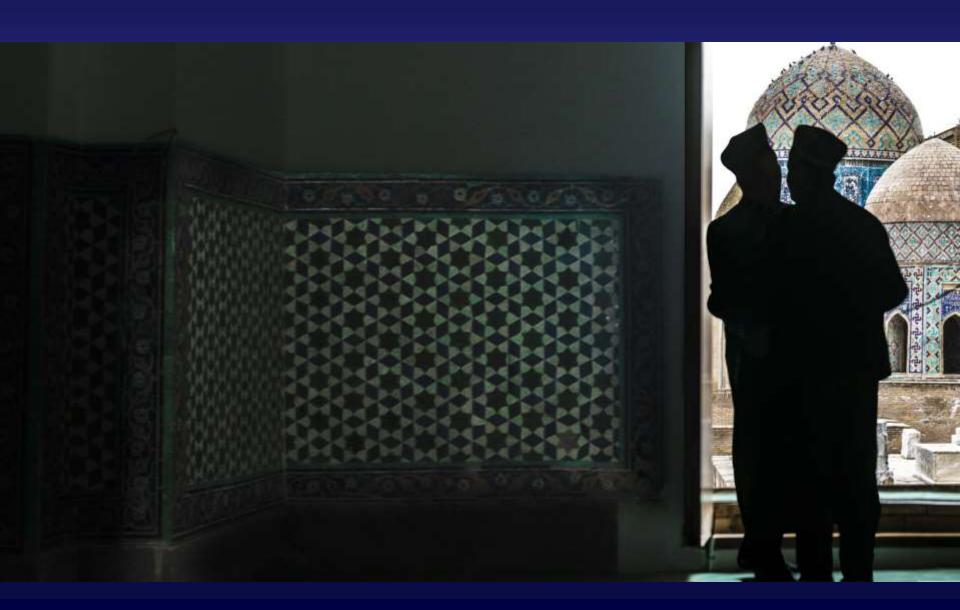
Silhouette in luce diurna

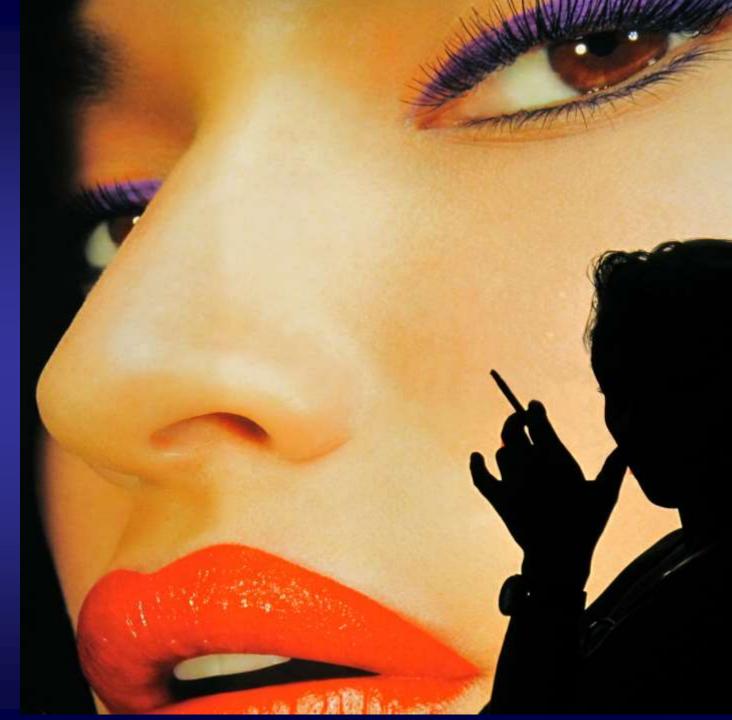
Silhouette in luce diurna

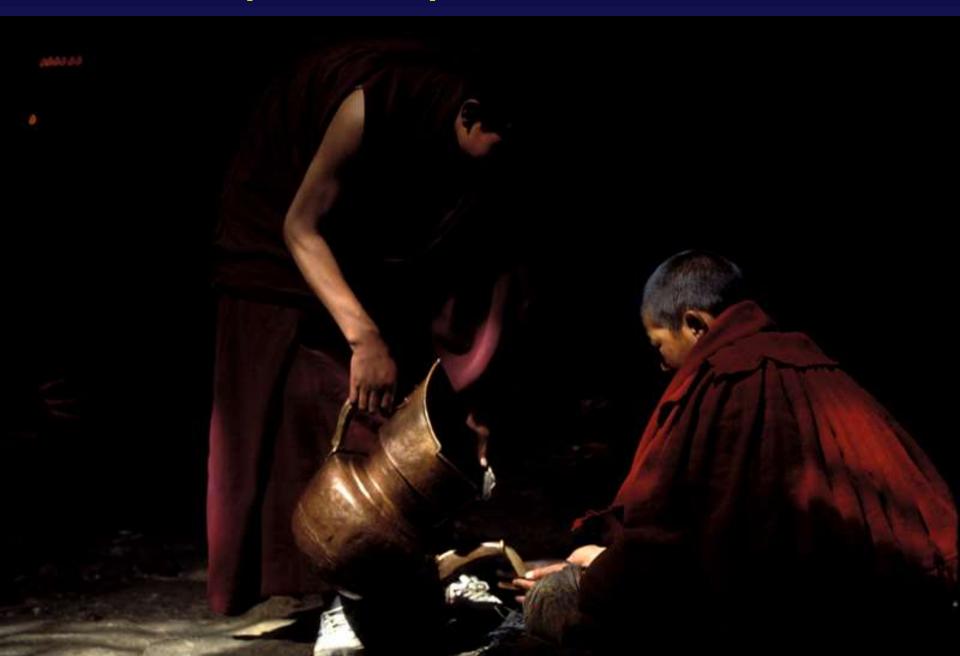
Silhouette in luce diurna e interno

Silhouette

Esposizione per la luce in interno

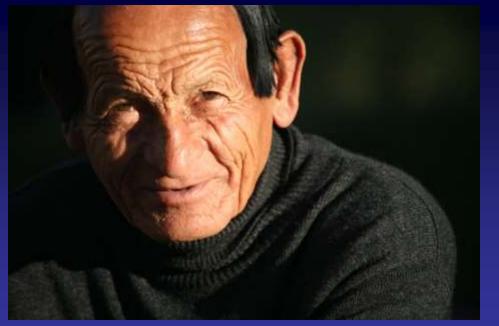

Esposizione per la luce in interno

Esposizione per la luce in interno

II 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 400 - f 4,2 - 1/30 sec - 105 mm

Recupero della luce mediante Camera Raw

ISO 2000 - f 4,5 - 1/8 sec - 83 mm

ALCUNE RIFLESSIONI

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

Buona luce!!!!

www.giannirossi-fotoviaggi.com

http://www.giannirossi-fotoviaggi.com/Diaporama.htm