IL DIALOGO DELLA CONOSCENZA

Corso di Fotografia Online
a cura di Filippo Tommasoli

INTRODUZIONE AL CORSO

Qual è il rapporto tra la Realtà e la sua rappresentazione? In che modo il nostro immaginario viene alimentato dagli elementi del reale e, contemporaneamente, li plasma? Sono domande con cui, da sempre, filosofi e professionisti dell'immagine si confrontano, trovando risposte che non sono mai univoche o definitive. Forse perché si tratta di domande così strutturalmente indispensabili di per se stesse, nel momento in cui sono poste, da rendere immediatamente di secondaria importanza la necessità di una risposta.

Questa quarantena forzata e prolungata, che ci costringe in casa, da una parte ci mette di fronte a notevoli difficoltà economiche, sociali, psicologiche, negandoci una normalità a cui eravamo abituati da tutta la vita, e a cui non avremmo mai voluto rinunciare; dall'altra, in qualche modo, ci obbliga, orfani della dimensione esteriore di socialità, dei luoghi d'incontro, del turbinio delle cose da fare, a rivolgere lo sguardo dentro di noi, ci costringe a un dialogo con i nostri pensieri, la nostra fantasia, la nostra visione del mondo. Ecco che allora questi giorni si presentano come una possibilità importantissima di investire tempo ed energie preziose proprio su questa fantasia e questi pensieri, cercando di alimentarli e dargli una forma. Il linguaggio fotografico si rivela essere uno strumento estremamente potente ed efficace per raggiungere questo obiettivo: grazie al legame con l'esistente, da cui non può prescindere, la fotografia ci può aiutare a dare una forma estetica al nostro immaginario, legandolo imprescindibilmente al reale. Le città, i paesi, i rapporti sociali che immaginiamo oggi sono quelli che saremo in grado di costruire domani. Perché un mondo migliore, per essere costruito, dev'essere prima di tutto immaginato.

IL LABORATORIO

Il laboratorio, nella sua fase di fruizione online, si concentrerà sullo sviluppo, attraverso la fotografia, dell'immaginario dei giovani reatini, focalizzandosi su come vedono la loro città in un momento in cui non la possono esperire direttamente. Fotografie d'archivio, memorie, proiezioni fantastiche contribuiranno a creare un passaggio urbano nuovo, inedito, risemantizzato, che poi si dovrà confrontare con quello reale, nel momento in cui torneremo alla normalità. Questo confronto sarà un elemento chiave nel processo di mutamento della percezione della città di Rieti da parte dei suoi abitanti, e quindi nel futuro prossimo della città stessa.

Nella seconda parte del laboratorio, che si svolgerà fisicamente nella città di Rieti una volta passata l'emergenza, gli studenti avranno modo di sperimentare

concretamente questo confronto tra città reale e immaginata, valutandone i punti di differenza e quelli d'incontro. Misurando il cambiamento di percezione dei luoghi e dei significati della loro città che inevitabilmente la prima parte del laboratorio avrà portato con sé, i partecipanti dovranno tradurlo in immagini fotografiche realizzate tra le strade, le piazze e le case della Rieti post-pandemia. Gli studenti saranno accompagnati nell'esplorazione del territorio, nei suoi luoghi storici e nel suoi luoghi contemporanei, nei suoi spazi naturali e nei suoi spazi urbani, per confrontarsi con le memorie che la città custodisce e con i processi di rinascita che l'hanno, nei secoli, resa una città viva.

Nella prima parte del workshop, le lezioni online dureranno due ore ciascuna. Le prime tre lezioni saranno dedicate a fornire le nozioni teoriche di base su cui impostare il resto del laboratorio: a una prima lezione introduttiva e conoscitiva ne seguirà una dedicata all'approfondimento del linguaggio fotografico, come le sue caratteristiche e specifiche particolari. Poi, l'argomento della terza lezione sarà la storia della fotografia, spiegata e raccontata dal docente esterno Gianfranco Vallana. Dalla quarta lezione in poi, metà di ogni incontro sarà dedicato all'esposizione teorica, l'altra metà alla realizzazione guidata da parte dei partecipanti di particolari tasks assegnati dal docente. Ci occuperemo di tecnica di base fotografica, dell'utilizzo della luce e dei modi più efficaci per far rendere al meglio, fotograficamente parlando, il nostro smartphone, sia in fase di scatto che di post produzione. Alla fine di ogni lezione sarà dato un compito da svolgere a casa, che verrà poi corretto durante la lezione successiva. La frequenza delle lezioni online sarà di due volte a settimana.

La seconda parte del workshop, che avverrà nella città di Rieti una volta rientrata l'emergenza COVID-19, avrà un carattere prettamente pratico e laboratoriale. Prendendo come punto di partenza il lavoro fatto nella prima parte online, gli studenti si dedicheranno a svolgere un lavoro fotografico sulla loro città, guidati da precisi tasks assegnati dal docente. Alla fine di tutto il laboratorio, una mostra raccoglierà i risultati del lavoro fatto.

IL PROGRAMMA DELLE LEZIONI

LEZIONE CONOSCITIVA / INTRODUTTIVA

Lunedì 27 aprile, dalle 16.00 alle 18.00

Presentazioni; analisi degli strumenti degli studenti; panoramica delle app mobile per il controllo manuale della fotocamera e la post produzione; introduzione all'utilizzo della serie fotografica: raccontare storie con la fotografia.

IL LINGUAGGIO FOTOGRAFICO

Giovedì 30 aprile, dalle 17.00 alle 19.00

Caratteristiche e specificità linguistiche ed estetiche del linguaggio fotografico; la fotografia come mezzo di espressione della nostra personale visione del mondo; il realismo fotografico: rapporto tra la realtà e la sua rappresentazione attraverso la fotografia.

STORIA DELLA FOTOGRAFIA

Sabato 2 maggio, dalle 16.00 alle 18.00

Storia sociale della fotografia: l'impatto della fotografia nell'arte e nella società, dal 1839 ad oggi. Lezione tenuta dal docente esterno Gianfranco Vallana.

TECNICA FOTOGRAFICA DI BASE PT.1

Lunedì 4 maggio, dalle 16.00 alle 18.00

La macchina fotografica; gli obbiettivi; le inquadrature; i parametri di regolazione dell'esposizione (otturatore, diaframma, ISO); il bilanciamento del bianco; il sensore.

TECNICA FOTOGRAFICA DI BASE PT.2

Giovedì 7 maggio, dalle 17.00 alle 19.00

La macchina fotografica; gli obbiettivi; le inquadrature; i parametri di regolazione dell'esposizione (otturatore, diaframma, ISO); il bilanciamento del bianco; il sensore.

LA LUCE

Lunedì 11 maggio, dalle 16.00 alle 18.00

Tipi di luce e loro categorizzazione; cenni e linee guida su come utilizzare al meglio la luce naturale e quella artificiale.

SCATTARE CON IL CELLULARE

Giovedì 14 maggio, dalle 17.00 alle 19.00

Come far rendere al meglio lo smartphone dal punto di vista fotografico, sfruttando i suoi punti di forza ed evitando invece quelli di debolezza; app per l'utilizzo della fotocamera in modalità manuale (DSLR Camera Pro per Android; Pro Cam per iOS).

LA POST PRODUZIONE CON IL CELLULARE

Lunedì 18 maggio, dalle 16.00 alle 18.00

Cenni di metodo di post produzione fotografica; come utilizzare al meglio l'app SNAPSEED (iOS e Android).

RACCONTARE UNA STORIA CON LE IMMAGINI

Giovedì 21 maggio, dalle 17.00 alle 19.00

Lo storytelling attraverso la fotografia; la serie fotografica come strumento narrativo; come si scelgono le fotografie e come si posizionano all'interno di una sequenza.