

Laboratori tecnici

Programma svolto a.s. 2024/2025 - 5B Grafica e Comunicazione

Docente teorica: prof.ssa Di Marino Eleonora

ITP: prof.ssa Floris Erica

MODULO 1

Strumenti e tecniche della fotografia (*ripasso*)

Componenti della macchina fotografica: corpo macchina, sensore, diaframma, otturatore, obiettivo. Tipologie di obiettivi. Messa a fuoco e profondità di campo. Gestione dell'esposizione. Approfondimento sulla fotografia in studio: tecniche di illuminazione e allestimento del set. Post-produzione in Adobe Photoshop e Lightroom.

Esercitazioni di restauro digitale, fotoritocco e fotomontaggio; progettazione, realizzazione e post-produzione di fotografie per il progetto interdisciplinare "Restyling album anni '80/'90".

MODULO 2

Linguaggio audiovisivo (*ripasso*)

Ripasso e approfondimento degli elementi fondamentali del linguaggio audiovisivo: fotogramma, inquadratura, scena, sequenza, atto; scala dei campi e dei piani, angolazioni, inclinazioni e movimenti di macchina, con attenzione alla loro funzione narrativa, espressiva e simbolica. Riflessione sull'impatto percettivo e drammaturgico delle scelte di regia.

Esercitazioni di ripresa video e montaggio con Adobe Premiere, finalizzate alla comprensione e applicazione dei principi linguistici studiati.

MODULO 3

Il montaggio.

Funzioni, logiche percettive e tipologie di montaggio: l'effetto Kulešov; il montaggio invisibile e il montaggio discontinuo. Le regole della continuità: regola dei 180°, regola dei 30°, raccordi (sull'asse, di movimento, di sguardo, di direzione, sonoro, di forma/match cut). Il campo/controcampo. Ellissi temporali e costruzione del tempo narrativo. Montaggio alternato e montaggio parallelo. Analisi del montaggio a partire da sequenze cinematografiche.

Esercitazioni pratiche sui raccordi e montaggio con Adobe Premiere.

MODULO 4

La narrazione audiovisiva.

Analisi delle strutture narrative classiche: funzioni di Propp, viaggio dell'eroe, struttura in tre atti. Approfondimento sull'arco di trasformazione del personaggio. Studio dei punti di svolta fondamentali; rapporto tra incidente scatenante e climax. Analisi del ruolo del protagonista e della costruzione della tensione attraverso il conflitto. Analisi delle strutture narrative di film selezionati. Fasi di scrittura e organizzazione delle riprese nella pre-produzione cinematografica.

Lavoro di gruppo per la progettazione, realizzazione e montaggio di un cortometraggio.

MODULO 5

Immagine e potere: cinema e fotografia tra guerra, propaganda e memoria.

Il modulo di storia della fotografia e del cinema, sviluppato attraverso un percorso tematico che abbraccia il periodo tra la fine dell'Ottocento e il secondo dopoguerra, ha approfondito il ruolo dell'immagine nella costruzione, legittimazione e critica del potere e nella formazione della memoria collettiva, con particolare attenzione al suo valore testimoniale.

- **La nascita del cinema e i primi film italiani: *Cabiria*, alla vigilia della Prima guerra mondiale.** Il cinema delle origini tra documentazione e spettacolarizzazione: i fratelli Lumiere e George Méliès. Il cinema italiano delle origini: il genere epico-storico. *Cabiria* di Giovanni Pastrone e Gabriele D'Annunzio: analisi delle innovazioni tecniche e stilistiche, con riferimento al contesto storico, all'ideologia imperialista e alla retorica coloniale.
- **Il cinema di propaganda fascista e nazista.** Le strategie e lo sviluppo della propaganda cinematografica. Il cinema come "arma più forte". I generi del cinema nazista e fascista. Analisi di casi di studio relativi alla propaganda diretta e indiretta: *Il trionfo della volontà* e *Süss l'ebreo*; i cinegiornali LUCE e il cinema d'evasione.
- **Il cinema italiano del Secondo dopoguerra: il Neorealismo.** Contesto storico, sviluppo, poetica, stile e protagonisti. Analisi del Neorealismo come risposta critica al cinema fascista. Visione e analisi del film *La terra trema* di Luchino Visconti.
- **Il fotogiornalismo di guerra. Approfondimento su Robert Capa.** Sviluppo tecnologico e nascita delle riviste fotografiche; la figura del fotoreporter di guerra. Robert Capa: biografia e analisi dell'opera. Visita alla mostra *Robert Capa. Le fotografie 1932-1954* al Palazzo di Città di Cagliari.
- **Testimoniare l'orrore: i campi di concentramento documentati da Margaret Bourke-White.** Approfondimento sulla pioniera del fotogiornalismo. Analisi di fotografie rappresentative realizzate per *Fortune* e *LIFE*, con particolare attenzione alla documentazione dei campi di concentramento. Riflessione sul ruolo e la responsabilità del fotografo come testimone diretto degli eventi.

EDUCAZIONE CIVICA

Le "new addictions". Riflessione sul tema, progettazione e realizzazione di tre cartoline per una campagna multisoggetto.

Educazione ai media: fotografia, audiovisivi e propaganda. Analisi del concetto di oggettività e di punto di vista nella comunicazione visiva. Il linguaggio fotografico e audiovisivo come strumenti di narrazione e contro-narrazione. Riflessione critica sul ruolo degli audiovisivi nella costruzione del consenso e approfondimento delle strategie di propaganda nei regimi del Novecento.

Carbonia, 12/06/2025

Le docenti

Prof.ssa Eleonora Di Marino

Prof.ssa Erica Floris