Indice

Introduzione, vii

CAPITOLO 1
La fotografia come mezzo di comunicazione, 1

CAPITOLO 2
Creare una fotografia, 5

Elementi visuali dell'immagine, 5
- Il riquadro fotografico e i formati, 5
  - Formato 3/2, 6
  - Formato 4/3, 6
  - Formato 1/1, 6
- Le regole compositive, 7
- Il numero aureo, 7
  - Formato 16/9, 7
- Composizione a triangolo, 12
- Le linee guida, 15
- Rapporto figura/sfondo, 20
- L'importanza della luce, 25
- Il colore in fotografia, 31

CAPITOLO 3
Leggere un'immagine, 39

Elementi narrativi, 39
- Messaggio, contesto e codice, 39
- Intenzione dell'autore, dell'opera e dell'osservatore, 41
- L'ambiguità in fotografia, 44
- Titoli, didascalie e interventi testuali, 47
- Come si legge una fotografia, 49
  - Caso di studio: lettura dell'immagine, 52
- Funzioni delle immagini, 56

I linguaggi delle immagini, 58
- Il linguaggio tecnico, 58
- Il linguaggio informativo, 58
  - Caso di studio: approccio documentario, 59
- Il linguaggio espressivo, 61
  - Caso di studio: approccio espressivo, 61
- Il linguaggio concettuale, 64
  - Caso di studio: approccio concettuale, 66
- L'estetica contemporanea di Instagram, 67

Infrangere le regole, 68

CAPITOLO 4
Progettare il racconto, 71

Da dove si parte?, 71
Tra documentazione e interpretazione, 72
- Le narrazioni libere, 74

Le fasi del racconto, 79
- Scegliere il tema , 79
- Scegliere soggetto, luogo, personaggio e situazione, 80
  - Soggetto, 80
  - Luogo, 83
  - Situazione o avvenimento, 84

Finalità di una storia, 89
Tipologie di racconto, 89
- Cronologico, 90
- Narrativo, 90
  - Schema tradizionale, 91

Caso di studio: progetto con finale aperto, 92
Schema atipico, 98
Caso di studio: progetto con schema atipico, 98
Concettuale, 104
Caso di studio: progetto concettuale con struttura narrativa complessa, 105
Caso di studio: progetto concettuale con elementi inseriti dopo lo scatto, 113
Emozionale/poetico, 117
Caso di studio: racconto emozionale, 119

CAPITOLO 5
Costruire il racconto, 129

Le fasi finali, 129
Fotografia digitale e fotoritocco, 129
Come enfatizzare il proprio lavoro, 131
Toni e contrasti nelle immagini in bianco e nero, 136
Photoediting, 138
Esigenze narrative, concettuali o espressive, 138
Che cos'è il photoediting?, 139
Selezione delle immagini, 139
Concatenazione narrativa, 141
Cronologia, narrativa o forma?, 143
Accostamento tra le immagini, 145
Caso di studio: racconto emozionale, 150

CAPITOLO 6
Presentare e pubblicare un progetto, 157

Il portfolio, 157
Tradizionale e digitale, 157
Sito web e pagina Instagram, 158
Sito web, 158
Pagina Instagram, 161
Libro fotografico e selfpublishing, 163
Fanzine, 165
Concorsi fotografici, 166
Gallerie fotografiche, 168
Riviste di settore, 170

Conclusione, 173

Bibliografia, 174

Sitografia, 175