

CORSO BASE DI FOTOGRAFIA

EDIZIONE 2023

LA COMPOSIZIONE

Relatore Enrico Bertin

La realizzazione di «buone» fotografie richiede senso estetico e la conoscenza di qualche regola di composizione di una immagine

In questa conversazione si parlerà di

COMPOSIZIONE e VISIONE CREATIVA

Che cosa identifica una buona foto?

- ▣ Cosa significa 'comporre' una fotografia?
- ▣ Cosa ci fa dire 'che bella foto'?
- ▣ Mi serve una fotocamera 'seria' per scattare una bella foto?

I livelli della composizione

La Composizione può essere divisa in tre gradini:

L'obiettivo di questo corso è di portarvi a questo livello

Valutiamo
assieme questa
inquadratura

Aiutiamoci con qualche regola

Per guidare la Creatività a comporre buone immagini ci sono alcune semplici regole e suggerimenti

Queste regole non sono valide sempre e per tutte le immagini ma vanno conosciute ed applicate all'occorrenza secondo la tua sensibilità.

All'inizio ti sarà richiesto un piccolo sforzo, ma nel tempo, anche vedendone i risultati, verranno in automatico.

Regola base: Osserviamo

Prima di inquadrare con la fotocamera, perdi qualche secondo per guardare la scena nel suo complesso, muoviti intorno per trovare:

- il soggetto
- il punto di ripresa ottimale ...
- facendo attenzione anche allo sfondo

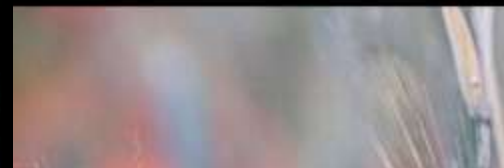
Naturalmente non sarà sempre possibile, ma abituati a farlo.

© En

© Enrico Bertin - erry.it

© Enrico Bertin - erry.it

Canon EOS R6 - RF100-400mm F5.6-8 IS USM

iD -0 EV

Priorità diaframma - 1/250

Canon EOS R6 - RF100-400mm

Canon EOS R6 - RF100-400mm F5.6-8 IS USM

Priorità diaframma - 1/1000 sec a f / 8.0 - ISO 1250 - -1/2 EV

Canon EOS R6 - RF100-400mm F5.6-8 IS USM

mm F5.6-8 IS I

Canon EOS R6 - RF100-400mm F5.6-8 IS USM

Priorità diaframma - 1/250 sec a f / 8.0 - ISO 2000 - -1/2 EV

Studia il soggetto per trovare
l'inquadratura migliore
I piedi sono il tuo migliore obiettivo

© Enrico Bertin - erry.it

© Enrico Bertin - erry.it

© Enrico Bertin - erry.it

Canon EOS R - RF24-240mm F4-6.3 IS USM

Priorità diaframma - 1/250 sec a $f/6.7$ - ISO 100 - 0 EV

Cerca il punto di ripresa più interessante e se è il caso
abbassati o alzati

Canon EOS R - RF24-240mm F4-6.3 IS USM

Priorità diaframma - 1/250 sec a $f/6.7$ - ISO 100 - 0 EV

Orizzontale o verticale?

Canon EOS R - RF24-240mm F4-6.3 IS USM

1/250 sec a $f/5,6$

La visione dei nostri occhi
predilige la vista orizzontale
ma alcuni soggetti potrebbero
essere migliori in verticale

© Enrico Bertin

Canon EOS R - RF24-240mm F4-6.3 IS USM

11
1/500 sec a $f/4,5$

Non tagliare testa, piedi,
mani alle persone.

Canon EOS R - RF24-240mm F4-6.3 IS USM

Priorità tempo - 1/2000 sec a $f/6,7$ - ISO 12800 - 0 EV

Canon EOS R - RF24-240mm F4-6.3 IS USM

Priorità diaframma - 1/1500 sec a $f/6,7$ - ISO 100 - -1 EV

Canon EOS R - RF24-240mm F4-6.3 IS USM

1/20 sec a $f/6.7$

Lo stesso vale per torri, campanili, edifici e oggetti.

Inquadrare per intero il soggetto

© Enrico Bertin - erry.it

Canon EOS R - RF24-240mm F4-6.3 IS USM

Priorità diaframma - 1/90 sec a $f/6.7$ - ISO 100 - -1/2 EV

Canon EOS M5 -

1/80 sec

La scelta del diaframma giusto può
risolvere la situazione

L'Effetto Bokeh
Si ottiene aprendo il diaframma

Non dimenticare di valutare lo sfondo che è
importante quanto il soggetto principale.
Uno sfondo pieno di dettagli può distrarre o
confondere.

© Enrico Bertin

Canon EOS M5 -

14
1/500 sec

A volte basta spostarsi di pochissimo
per cambiare completamente la foto

© Enrico Bertin - erry.it

Canon EOS R6 - RF100-400mm F5.6-8 IS USM

Priorità diaframma - 1

Canon EOS R6 - RF100-400mm F5.6-8 IS USM

Priorità diaframma - 1/125 sec a $f/6,7$ - ISO 400 - 0 EV

Canon EOS R - RF24-240mm F4-6.3 IS USM

Priorità diaframma - 1/125 sec a $f/16$ - ISO 125 - 0 EV

Escludi elementi di disturbo
dall'immagine.

Canon EOS R - RF24-240mm F4-6.3 IS USM

Priorità diaframma - 1/125 sec a $f/16$ - ISO 200 - 0 EV

Attenzione ad elementi che possono compromettere l'immagine (cestini spazzatura, forme strane, persone ecc. dietro al soggetto principale)

Togliere
dall'inquadratura
oggetti che disturbano il
soggetto

La luce deve illuminare
bene il soggetto
(luce alle spalle del
fotografo)

Attenzione alla
illuminazione del
soggetto

Se vuoi isolare il soggetto da altri elementi, avvicinati.

Il soggetto deve essere perfettamente a fuoco e ben illuminato.

I bambini vanno
inquadrati alla
loro altezza

Anche gli animali vanno inquadrati alla loro altezza

©Enrico Bertin

Canon EOS M5 - EF-M18-150mm f/3.5-6.3 IS STM

1/640 sec a f / 6,3

Canon EOS R - RF24-240mm F4-6.3 IS USM

1/180 sec a f / 6,7

Canon EOS M5 - EF-M11-22mm f/4-5.6 IS STM

1/6 sec a f / 7,1

L'orizzonte deve essere orizzontale.
(In postproduzione si può rimediare a piccoli errori)

Canon EOS M5 - EF-M11-22mm f/4-5.6 IS STM

23
1/6 sec a f / 7,1

La posizione
della linea
dell'orizzonte
cambia la
percezione
dell'immagine

La linea
dell'orizzonte in
basso pone
l'attenzione al
cielo

L'orizzonte piu'
alto dà meno
importanza al
cielo

Cambia angolo di visione rispetto al consueto.

Prova ad alzare o abbassare la posizione della fotocamera.

Attenzione alla messa a fuoco
(diaframma molto chiuso)

Scatta diverse foto dello stesso soggetto per trovare la migliore

© Enrico Bertin - erry.it

© Enrico Bertin - erry.it

Canon EOS R - RF100-400mm F5.6-8 IS USM

Priorità tempo - 1/180 sec a $f/8,0$ - ISO 200 - -1 EV

Canon EOS R - RF100-400mm F5.6-8 IS USM

Priorità tempo - 1/180 sec a $f/8,0$ - ISO 320 - -1 EV

© Enrico Bertin - erry.it

Canon EOS R - RF100-400mm F5.6-8 IS USM

Priorità tempo - 1/180 sec a $f/8,0$ - ISO 250 - -1 EV

Canon EOS R - RF100-400mm F5.6-8 IS USM

Priorità tempo - 1/180 sec a $f/8,0$ - ISO 160 - -1 EV

Le regole Compositive

- ▣ Per distribuire gli elementi ed il soggetto nel fotogramma sono state definite delle regole.
- ▣ Un po' di tecnica ci aiuta ad evitare di scattare foto banali e noiose.
- ▣ Queste regole devono servire ad abituare l'occhio a guardare tutto il fotogramma e non solo nel centro dell'inquadratura.

VEDIAMOLE

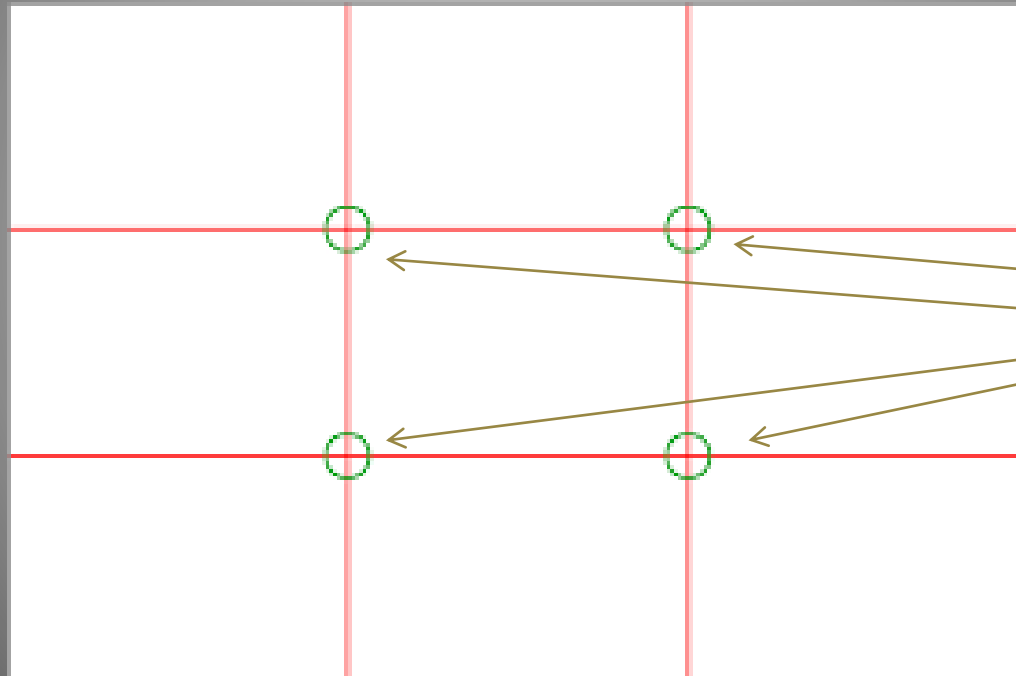
Regole canoniche

La regola dei terzi

La regola dei terzi definisce la posizione ottimale sulla quale agganciare il soggetto della nostra foto.

E' considerata la base della Composizione 'Classica'. Non sei obbligato ad usarla sempre ma ti aiuta ad evitare errori grossolani.

Regola dei terzi

Punti di forza

Regole canoniche

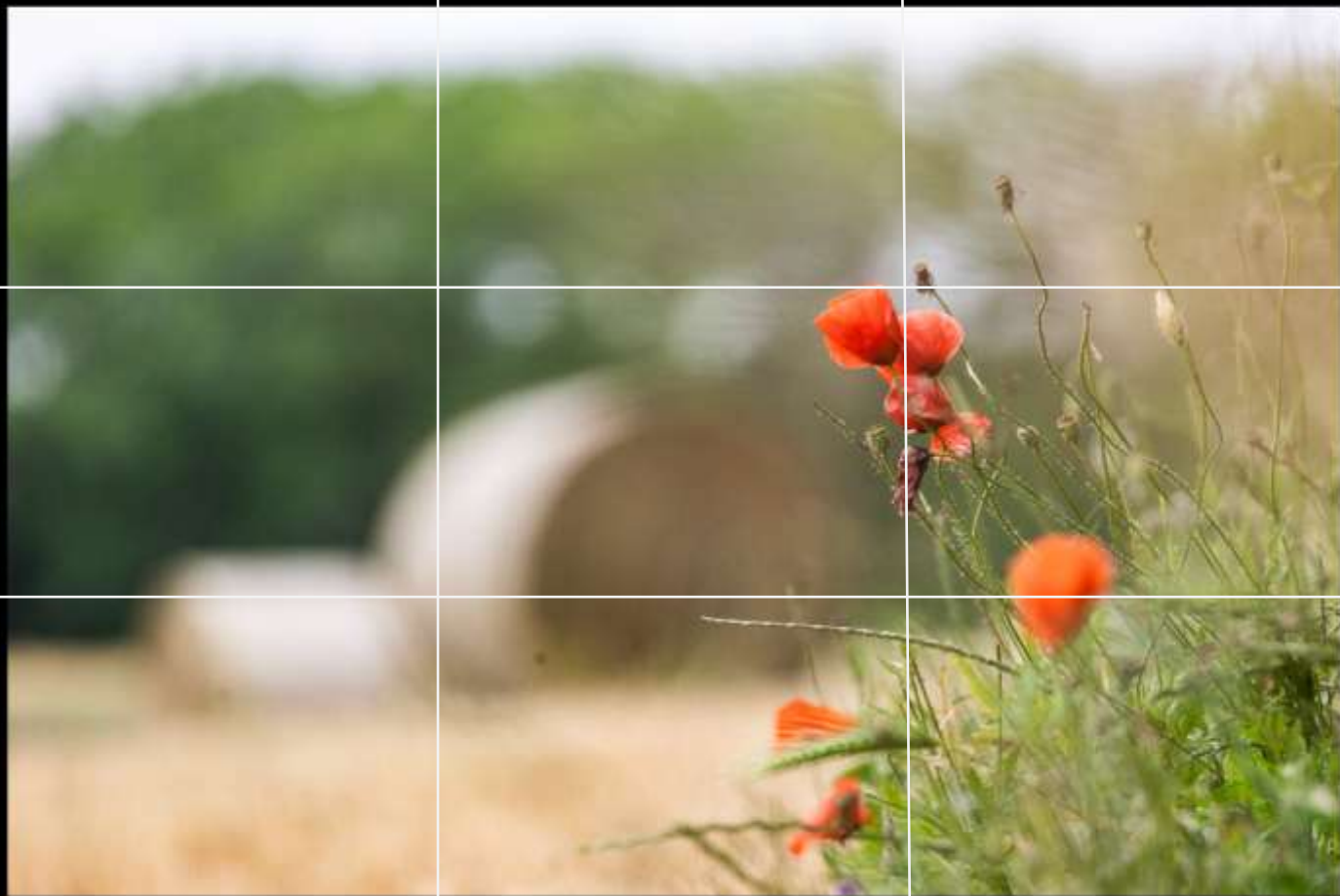
La regola dei terzi

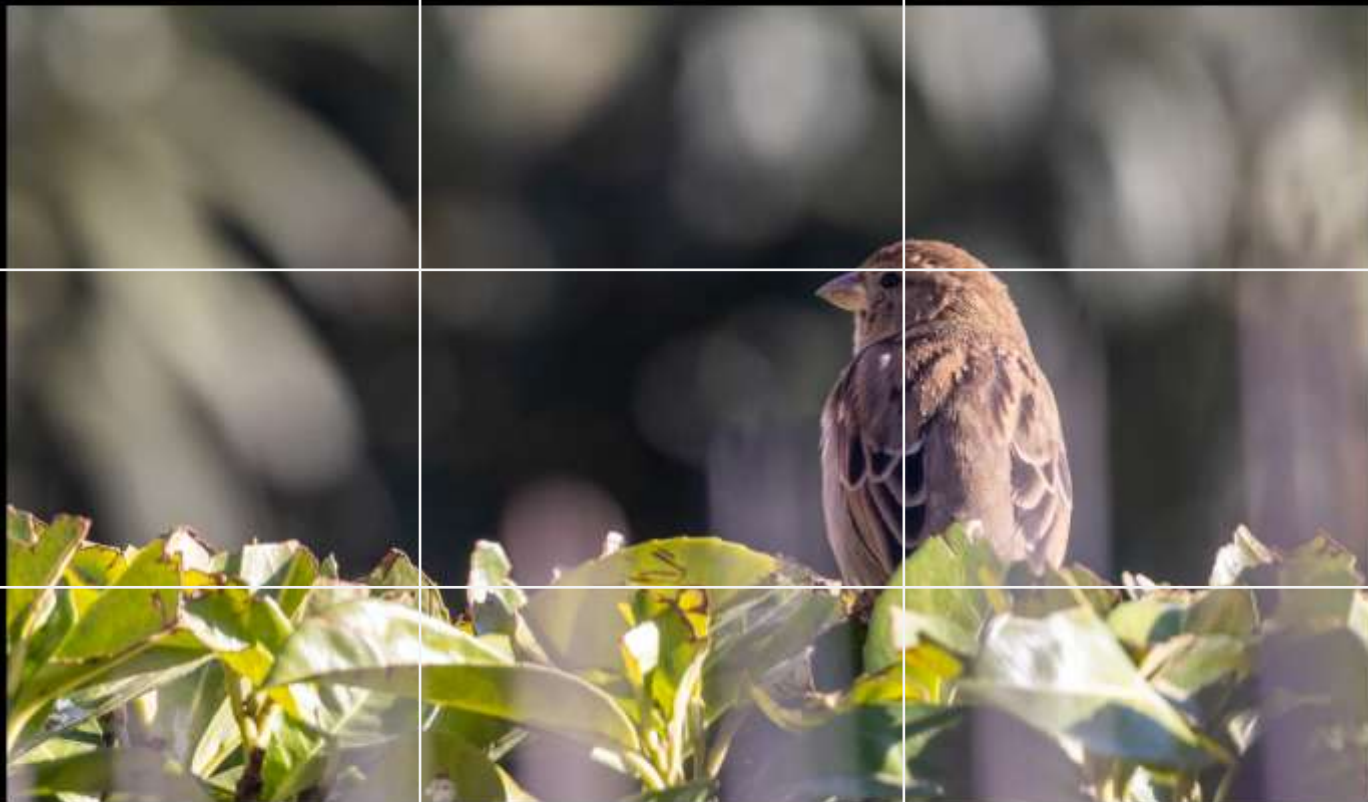
Utilizza questa griglia per posizionare :

- Il soggetto principale
- L'orizzonte
- L'altezza di uno sguardo

Photo: Luigi Brambilla

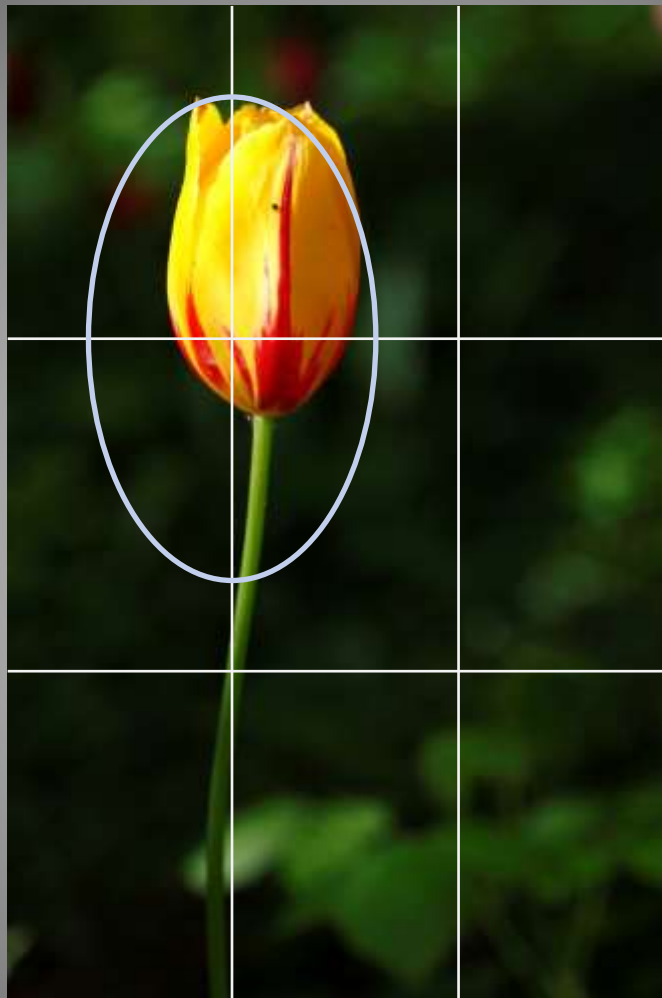

a

La regola vale
anche per
inquadrature
verticali

La regola vale
anche per
inquadrature
verticali

La regola vale
anche per
inquadrature
verticali

Photo: Luigi Brambilla

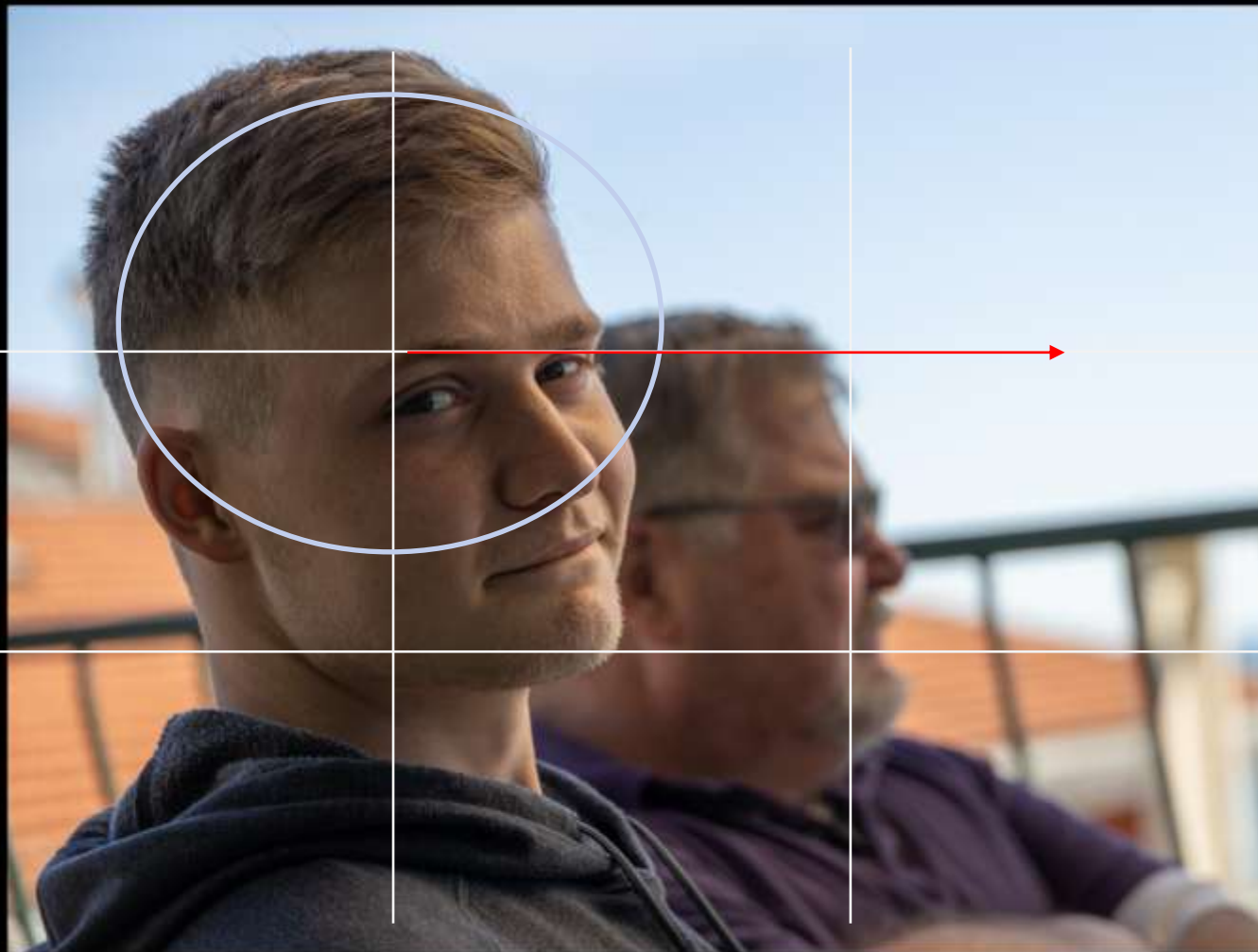

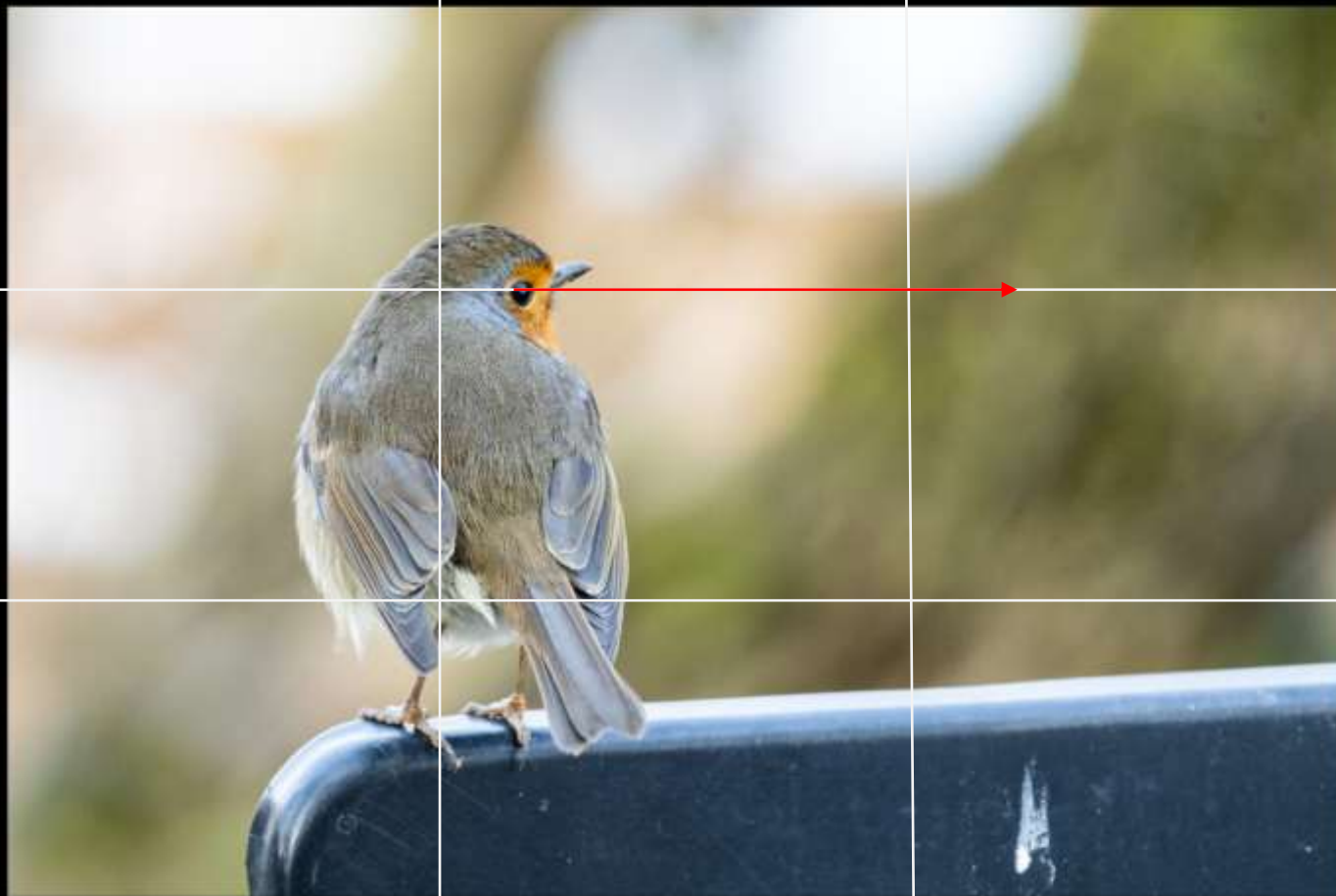
Photo: Luigi Brambilla

La direzione dello sguardo

- ▣ Le linee della regola dei terzi aiutano anche a inquadrare correttamente un volto.
- ▣ La linea degli occhi è preferibile stia nel terzo superiore.
- ▣ Inoltre, occorre lasciare più spazio nella direzione dello sguardo che dà la sensazione di riempire lo spazio vuoto.

La regola vale
anche per
inquadrature
verticali

Dove cade l'occhio

- ▣ Quando si guarda un'immagine, l'occhio cerca informazioni nello spazio che ha di fronte.
- ▣ Dopo aver scrutato le varie aree, si sofferma in un punto.
- ▣ Cerca gli elementi che catturano lo sguardo

Se nel fotogramma abbiamo un oggetto a fuoco, l'occhio sarà attratto da questo, in quanto riesce in un attimo ad identificarlo. Sfrutta questo effetto per concentrare l'attenzione sul soggetto principale

.. anche se non
sono la parte
predominante
dell'immagine

Una figura umana diventa il punto di attrazione dello sguardo, dà la dimensione degli oggetti della scena e la ravviva.

In ordine di
importanza i
soggetti che
attirano l'occhio
sono:

- Figura umana
- Animali
- Piante
- Oggetti

Gli elementi compositivi

Oltre alle regole per riempire correttamente il fotogramma, ci sono altri elementi da considerare per dare «emozione» alla foto.

- Linee
- Forme
- Trame
- Le quinte
- Sagome
- Motivi
- Colori

**Linee
orizzontali**
sono le linee
che
conferiscono il
maggior senso
di solidità e
stabilità alla
composizione,
allargano
l'immagine

Linee verticali – conferiscono alla composizione uno slancio verticale, danno un'idea di moto dal basso all'alto, energia e tensione, specialmente se ripetute.

L'inquadratura
con linee verticali
può essere più
indicata in
verticale.

Linee Inclinate e Diagonali

Le linee diagonali che attraversano il fotogramma suggeriscono dinamicità.

I soggetti posti sulla diagonale danno un senso di movimento dall'alto al basso e viceversa.

Linee o forme convergenti e le prospettive conferiscono alla composizione un grande senso di profondità.

Linee Curve

sono «sensuali»,
fluide ed invitanti
donano
all'immagine
dinamicita'
Sono perfette per
contrastare linee
dritte in altre parti
dell'inquadratura

Inquadrando una strada fate partire le linee dal lato inferiore della foto

Tutte le linee che entrano nel fotogramma e' meglio se partono dagli angoli.

Simmetria
Interessante se
inquadrata
perfettamente.

Simmetria 2

I riflessi creano
simmetrie
orizzontali
generalmente
molto
interessanti

Silhouette,
forme in controluce

Silhouette,
forme in controluce

Figure
geometriche

Figure geometriche
molto rigorose

Photo: Luigi Brambilla

Photo: Luigi Brambilla

La trama fornisce una sensazione tattile che ci viene trasmessa quando la maggior parte del fotogramma include delle superfici con dei materiali conosciuti (come l'acqua, la sabbia, la neve, le fibre, ...)

Questo evoca in noi forti risposte emotive.

Il Motivo creato dal ripetersi per più volte e ad intervalli più o meno regolari, di linee, sagome, forme o trame. Il risultato che ne deriva è l'esaltazione dell'emozione generata dal singolo elemento compositivo.

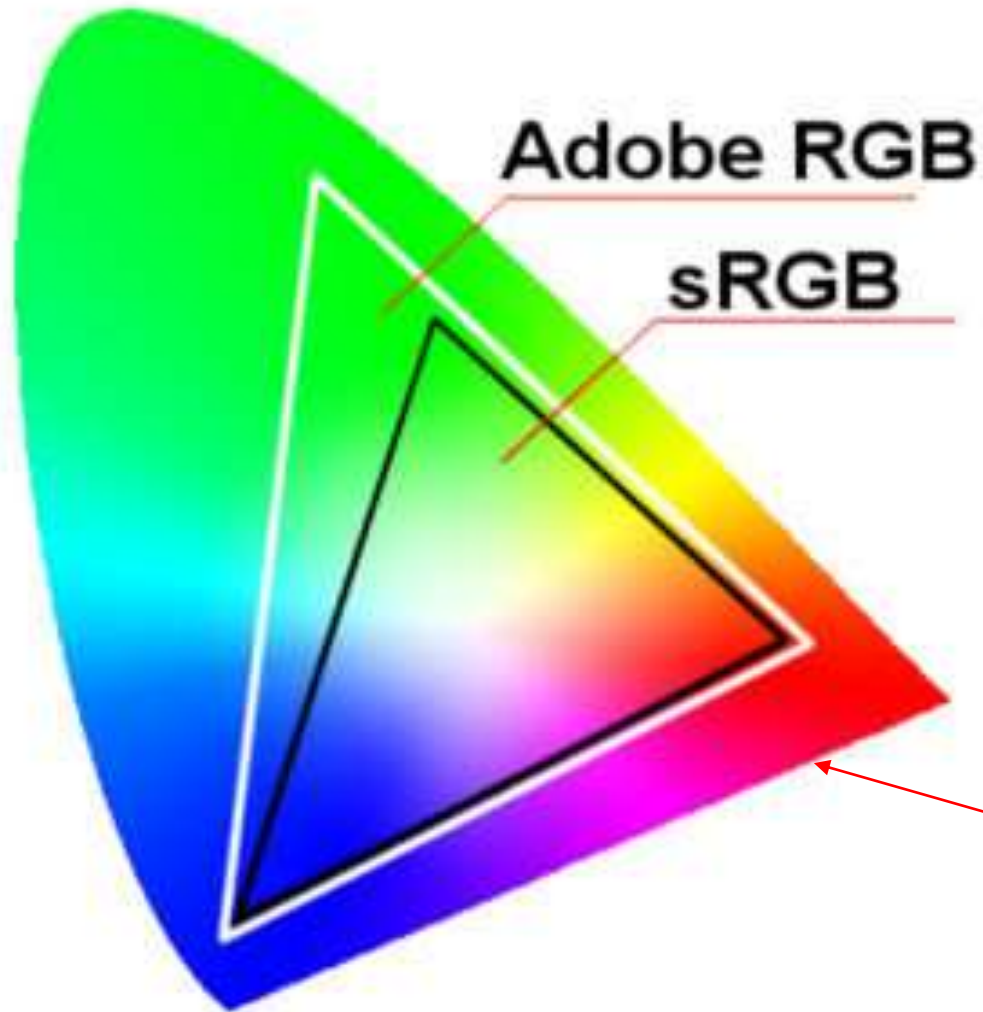

I Colori

Sono fondamentali per trasmettere emozioni.

A volte le immagini possono vivere solo per la combinazione dei colori, i loro contrasti luce e ombra, forme e colori.

Imparate a combinarli correttamente.

Esistono 2 tipi di spazi colore RGB: s-RGB (standard RGB) e Adobe RGB

La combinazione dei 3 colori primari crea tutti gli altri colori

Rosso + Verde + Blu = Bianco

Rosso + Verde = Giallo

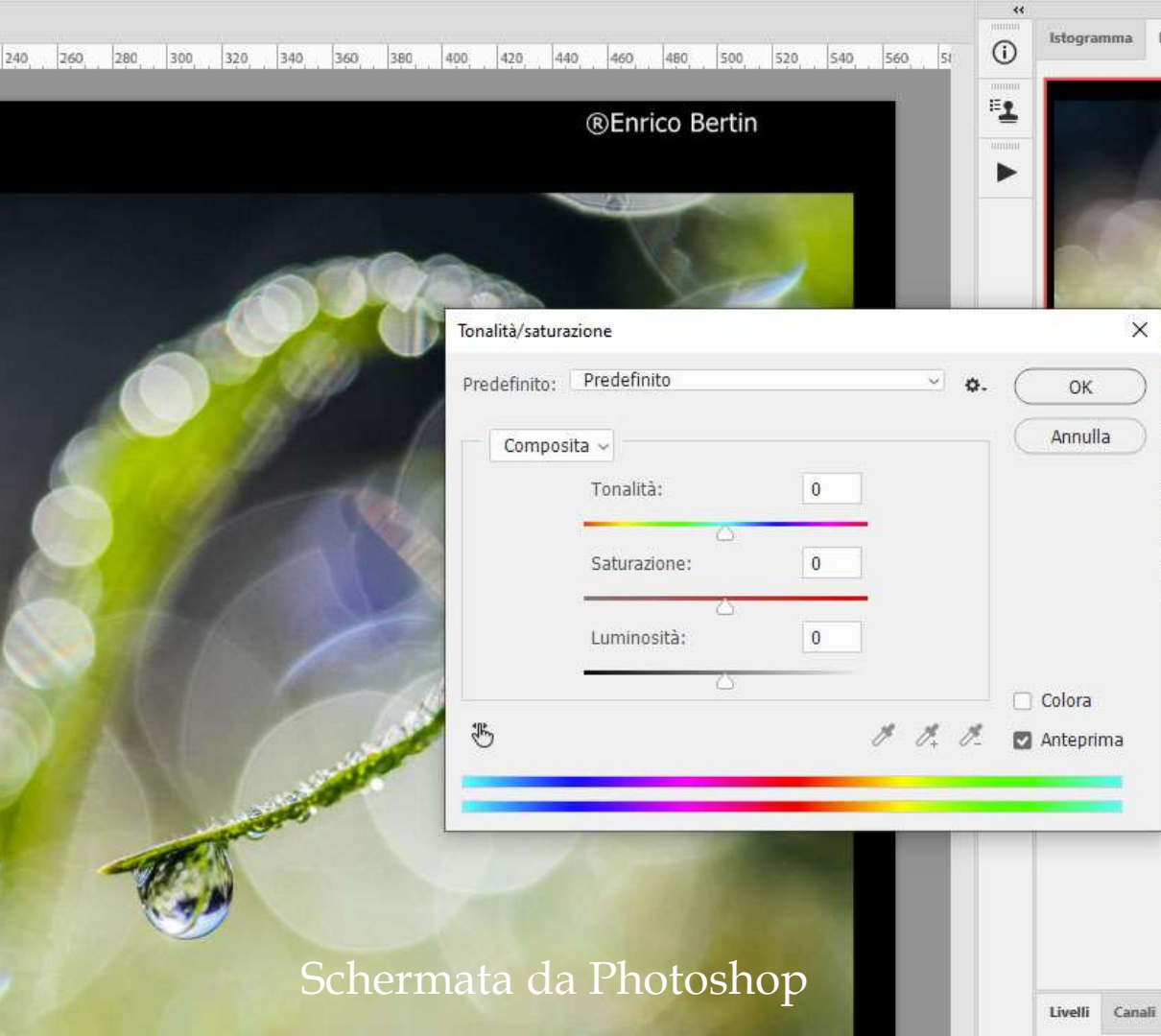
Verde + Blu = Ciano

Rosso + Blu = Magenta

Il nero corrisponde al valore "zero" d'intensità

Il bianco è in corrispondenza del valore massimo d'intensità, 255

Spazio colore visibile dall'occhio umano

Schermata da Photoshop

I colori nel digitale

Il digitale definisce molto bene le caratteristiche dei colori:

- **Tonalità** definisce il colore in sé (rosso, verde, azzurro....).
- **Saturazione** definisce l'intensità del colore, più o meno brillante, vivace, puro o al contrario poco vivace fino a diventare grigio
- **Luminosità** infine definisce quanto chiaro o scuro appare.

Queste definizioni le ritroveremo nei software di postproduzione.

Un miscuglio
di colori
brillanti fa
vivere questa
immagine
grazie alla loro
brillantezza e
vivacità

Attenzione: troppi colori possono essere difficili da armonizzare e dare una sensazione sgradevole di disordine

Colori
complementari
danno vita
spesso ad
immagini piu'
interessanti

I colori più accesi
sono quelli più
forti e
interessanti

Il giallo è il colore
più luminoso e
allegro

I colori caldi
(Giallo e Rosso)
attirano
maggiormente
l'attenzione

Il rosso è il colore più
intenso ed energetico

Il rosso in
particolare
e' il primo
colore visto
dallo sguardo e
attira
l'attenzione

Per accentuare la vivacità dei colori si può:

- in fase di ripresa sottoesporre,
- in fase di postproduzione si aumenta la saturazione

L'arancione è festoso ed invitante

I colori freddi,
Blu e Verde,
sono piu'
rilassanti

Colori freddi

Colori caldi

Colori neutri

Minimal.

Fare in modo che
ci sia sempre un
punto di
attenzione
marcato

Diversamente
l'immagine dà
una sensazione di
incompletezza

Il nero puo' avere un impatto molto importante nella composizione. Accentua il contrasto tra i colori e spesso li valorizza

Una sagoma
nera valorizza
gli altri colori

Il bianco pieno ha sempre un peso molto forte. Potrebbe essere troppo invadente rispetto agli altri elementi della composizione

Evitare di esporre ottenendo zone bianche senza dettagli (zone bruciate). Spesso rovinano la foto

Immagine

Low Key

Il nero prevale e un dettaglio chiaro equilibra la composizione

Immagine High Key

Prevale la luminosita', un punto molto scuro dà equilibrio alla composizione

Il bianco e nero
vive sul contrasto
tra masse di colore
chiare e scure,
linee e forme

Senza la
distrazione del
colore l'attenzione
è tutta concentrata
sul soggetto

Le foto di
Street
photography
sono molto
spesso in
bianco e
nero

La luce

La parola Fotografia deriva da vocaboli greci che significano Disegnare con la Luce.

La qualità della luce è essenziale alla riuscita di una fotografia.

La luce
puo'
valorizzare
anche i
soggetti
piu' banali

la luce migliore
per fotografare è
quella del
mattino, un paio
d'ore prima e
dopo l'alba e al
tramonto (ora
blu)

Le luci del
mattino e della
sera accentuano i
contrasti e
vivacizzano i
colori

All'alba la luce e
l'atmosfera fanno
la fotografia

Di notte spesso la
poca luce e' molto
fotogenica

Spesso è indispensabile
l'uso del cavalletto.
Con valori di ISO bassi la
qualità delle immagini è
molto migliore

Nelle ore centrali della giornata, la luce è diffusa e spesso con poco interessante. E' piu' difficile ottenere foto interessanti.

Lunga esposizione di giorno, con filtro ND (Neutral Density) 1000

Ricerca le condizioni
di luce più
particolari
I forti contrasti
luce-ombra sono
interessanti

Aspetta la luce giusta

© Enrico Bertin - erry.it

Canon EOS R6 - RF24-240mm F4-6.3 IS USM

Priorità diaframma - 1/500 se

Canon EOS R6 - RF24-240mm F4-6.3 IS USM

Priorità diaframma - 1/500 sec a $f/6.7$ - ISO 100 - -1 1/2 EV

Contrasto luce e
ombra

Per illuminare bene un soggetto la migliore luce è alle spalle ma se cerchi atmosfere particolari puoi fotografare contro luce

(Provate a togliere il filtro UV di protezione dall'obiettivo per evitare riflessi non desiderati, uso del paraluce)

Il brutto tempo
spesso è
fotogenico

