

CORSO DI ELABORAZIONE DIGITALE DELL'IMMAGINE

PROF. ROBERTO SATTA

ANNO ACCADEMICO 2013-2014
data inizio lezioni 6 novembre 2013

Impostazione dell'area del lavoro. Utilizzo delle preferenze di Adobe PhotoShop e le sue impostazioni. Interfaccia dell'applicazione. Aprire il programma chiudere i file uscire dall'applicazione. Le immagini bitmap e le immagini vettoriali come gestirle e le loro caratteristiche. Le dimensioni e le risoluzioni delle immagini. La risoluzione del monitor. La risoluzione della stampante, la frequenza di un retino, le dimensioni dei file.

Come usare gli strumenti e palette. Come creare una selezione di pixel, usare il menù selezione, come deselezionare, gli strumenti per la selezione, il lazzo, il lazzo poligonale, il lazzo magnetico, la selezione rettangolare, la selezione ellittica, la bacchetta magica, l'intervallo dei colori, selezione simile, regolare le selezioni, sfumare i bordi di una selezione, spostare la selezione salvare e caricare una selezione.

Selezionare uno strumento, selezionare le opzioni di uno strumento, visualizzare le palette, disporre le palette visualizzare il menù di una palette. Aprire le immagini con PhotoShop dimensionare le immagini con la corretta dimensione e risoluzione. Aprire o creare un'immagine. Impostare righelli, guide e griglia. Regolare la visualizzazione con lo strumento lente. Controllare lo stato di lavoro, visualizzare grazie ai menù a comparsa della barra di stato. Annullare l'ultima operazione eseguita. Annullare più operazioni.

Come modificare le dimensioni e la risoluzione di un'immagine, come cambiare le dimensioni in pixel di un'immagine, come definire la risoluzione ottimale per una stampa, utilizzo dello scanner per la digitalizzazione dell'immagine. Aprire ed importare le immagini, aprire e importare un file PDF, inserire un file. I metodi colore, i canali colore, la profondità dei bit (o profondità dei pixel o del colore, esecuzione di conversioni del colore, esecuzione di conversione tra i metodi colore, regolare colore e toni.

Esecuzione di elementari esercizi con Adobe PhotoShop presentazione dell'interfaccia, la selezione, lo spazio cromatico RGB e CMYK, creazione di file, il suo dimensionamento, il profilo colore, la separazione colore, i canali.

Creazione di una cartolina con un soggetto scelta. Apertura di una prima immagine e inserimento sul file creato di una seconda/terza immagine. Apertura di una seconda immagine, scontorno di questa immagine con lo strumento penna e inserimento sul file base. Inserimento di un testo creato con la maschera orizzontale, inserimento di una immagine su questo, bloccaggio della foto inserita nel testo maschera orizzontale. Correzione sfumata con il canale Alfa.

Creazione/importazione di nuovi pennelli e pattern della loro importanza e uso, utilizzo del timbro clone su un'immagine, vari tipi di strumento clone. Utilizzo della maschera di livello fusione di più immagini e inserimento di un testo. La correzione di un'immagine con i livelli di regolazione di PhotoShop. Esecuzione di una scansione eseguita allo scanner e le sue problematiche, retino, risoluzione, metodi colore etc. Utilizzo di tutti livelli di regolazione come esempi generici.

Utilizzo dell'uso dei livelli, generare un livello nuovo, generare e lavorare con i livelli di regolazione, duplicazione di un livello, eliminazione di un livello, spostare i livelli, nominare i livelli.

Come raddrizzare un'immagine con lo strumento misura, utilizzo dello strumento altera, distorci, trasforma etc. Usare le guide e la griglia, visualizzare e spostare i righelli. Cambiare i colori alle griglie e ai righelli. Usare gli extra. Utilizzare le informazioni di stato. Inserire le note di informazioni in qualsiasi punto del nostro file. Cancellare una nota. Creare un'annotazione a audio.

Ritocco di un'immagine, come ammorbidire la pelle, come cambiare il colore agli occhi, come variare un'immagine cromaticamente. Correzione cromatica di un'immagine con l'utilizzo dei livelli, delle curve, della tonalità e saturazione, lettura dell'istogramma.

Pattern e pennelli, utilizzo di questi strumenti su un'immagine scelta ed esecuzione di bozza di esempio su un nuovo file punto. Il pennello storia.

I due toni o bicromia (o due tonalità), creazione più nuovo. Ricerca di un'immagine sul web, apertura dell'immagine scaricata con Adobe PhotoShop, controllo delle sue caratteristiche, dimensionamento e risoluzione di stampa. Conversione dell'immagine da RGB a scala di grigio. Correzione cromatica dell'immagine ritocco dei livelli con visualizzazione dell'istogramma. Conversione della stessa immagine in due toni o due tonalità. Il Pantone colore, caricamento di una curva, scelta del pantone colore, correzioni delle curve del colore scelto come secondo colore. Esportazione del file creato. Utilizzo della finestra controllo metodo "calcoli" per la lavorazione e correzione sulla produzione di un bianconero di qualità, i filtri. Esecuzione di una nuova bicromia con l'utilizzo della foto eseguita con la correzione calcoli. Salvataggio è l'esportazione del file generato. La sfumatura con utilizzo del canale alfa. Come eseguire e creare una scritta con il testo infuocato.

Esecuzione grafica di frontespizio per la rivista Parol, impaginazione, ricerca degli stili carattere, ricerca di una immagine, creazione grafica di una immagine, utilizzo della penna grafica per scontorni dell'immagine scelta. I tracciati, le forme, gli elementi decorativi, la selezione, il dimensionamento dell'immagine ad alta risoluzione, selezione dei lavori.

Conversione di un'immagine da RGB a scala di grigio o bianconero.

Conversione di un'immagine in scala di grigio a RGB a quadricromia (CMYK).

Utilizzo di applica immagine, utilizzo del miscelatore del canale. Proiezioni video e lavorazioni su applica immagine, utilizzo del filtro fluidifica, inserimento cielo su un'altra immagine, correzione colore con i livelli di regolazione.

Comando azioni, utilizzo su un soggetto cartolina e su una bicromia, registrazione e salvataggio delle azioni, l'importazione di un'azione creata.

Esecuzione di una copertina per una rivista, impaginazione grafica scelta delle immagini fornite inserimento di un'immagine, l'inserimento dei testi, l'inserimento del logo, dimensionamento dell'immagine, creazione di un file ad alta risoluzione, conversione dell'immagine, elaborazione dell'immagine, controllo cromatico, inserimento del testo con maschera orizzontale ed inserimento su questa, di una seconda immagine. Creazione di questo file in più livelli, correzione delle immagini inserite con i livelli di regolazione. Unire tutti i livelli. Salvataggio del file ad alta risoluzione per la stampa di qualità.

L'esecuzione di un logo. Impaginazione grafica, scelta grafica, ricerca dello stile carattere, utilizzo della penna, utilizzo del testo con maschera orizzontale, ricerca di un'immagine, correzione di questa immagine, utilizzo dei livelli di regolazione, ideazione del soggetto. Salvataggio dei file ad alta risoluzione.

Esecuzione di un manifesto/poster, creazione del file ad alta risoluzione. Impaginazione grafica scelta delle immagini fornite inserimento di un'immagine, l'inserimento dei testi, l'inserimento del logo, dimensionamento dell'immagine, creazione di un file ad alta risoluzione, conversione dell'immagine, elaborazione dell'immagine, controllo cromatico, inserimento del testo con maschera orizzontale ed inserimento su questa,

di una seconda immagine. Creazione di questo file in più livelli, correzione delle immagini inserite con i livelli di regolazione. Unire tutti i livelli. Salvataggio del file ad alta risoluzione per la stampa di qualità.

Creazione di un'etichetta per un prodotto commerciale (es. etichetta per cantina vitivinicola). Creazione di un file in base con queste misure ad alta risoluzione in quadricromia adatte per la stampa offset di qualità. Ricerca sul nome/ditta, creazione dell'immagine da inserire, inserimento dei testi per l'etichetta, ricerca dei testi a norma sul web. Creazione della contro etichetta, misure 5 cm per 5 cm. (o a scelta), utilizzando lo stesso logo creato, fondo, eventualmente immagine del fronte etichetta. Salvataggi o esportazione ad alta risoluzione per la stampa di qualità.

Ricerca di bottiglia/altro prodotto adatto per l'inserimento/incollaggio dell'etichetta realizzata e della sua contro etichetta. Scontorno della bottiglia/altro prodotto, controllo delle sue dimensioni, controllo della qualità cromatica dell'immagine, eventuale correzione con i livelli di regolazione, utilizzo del clone per eventuale ritocco, utilizzo dello strumento modifica altera per ritoccare le linee verticali e orizzontali. Inserimento dell'etichetta e della contro etichetta su questa bottiglia. Creazione del file su più livelli salvataggio su un unico livello ad alta risoluzione.

Creazione di una scatola adatta a contenere la bottiglia/altro prodotto generata, inserimento dei loghi o dei richiami grafici, composizione con l'inserimento della bottiglia/altro prodotto all'interno della scatola, inserimento dei testi, eventuale ricerca di un fondo, ritocco cromatico generale, creazione di un'ombra. Esecuzione file di una busta shopper utilizzando tutto il materiale generato per la creazione dell'etichetta, composizione, inserimento di testo, creazione file per la stampa.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso di Elaborazione digitale dell'immagine ha come obiettivo formativo la realizzazione di prodotti editoriali di ogni tipo e complessità: dal catalogo d'arte al libro illustrato dalla brochure al manifesto. Ha come obiettivo finale il raggiungimento di una buona padronanza nei programmi di fotoritocco. Competenza e professionalità del grafico, compresa la padronanza dei nuovi strumenti tra cui il computer, sono infatti alla base della buona riuscita di una pubblicazione che deve essere in grado di stimolare l'attenzione del lettore ed aumentare la forza e l'impatto del messaggio. Intende portare a conoscenza gli studenti del ruolo centrale dei caratteri (da stampa e da video) nell'ambito della comunicazione visiva, ruolo che si riassume nel termine tecnico più utilizzato di "tipografia"; conoscere la storia e la morfologia dei caratteri; riconoscere e classificare i caratteri; apprenderne le regole principali per un uso consapevole nel fare grafica.

MODALITÀ D'ESAME

L'esame sarà svolto in forma orale e con la presentazione di un prodotto editoriale realizzato dal candidato.

TESTI D'ESAME E TESTI CONSIGLIATI

Durante il corso saranno fornite dal professore delle dispense in formato digitale.

Per chi volesse approfondire l'argomento di studio è possibile consultare i libri qui di seguito consigliati:

ANTONIO GHIORZO EDITORE, *Scienza tecnologia e arte della stampa*, Grafica 1 + Grafica 2

EDITRICE ANCORA, *Immaginazione grafica*, n° 2/3/4

MORETTI DARIO, *Il progetto grafico del libro*, Editrice Bibliografica, Milano 1993 Edizioni Scheiwiller, Milano, 1988

AMLESU ARNALDO, *Grafica editoriale: guida alla progettazione di depliant, brochure, libri e riviste*, Ikon edizioni

CENTRO GRAFICO MILANO, *Illustrazione grafica*, n° 1

ICON EDITRICE, *Grafica Editoriale*, guida alla progettazione e produzione di depliant, brochure, libri e riviste

ZETA'S PUBBLICAZIONI TECNICHE, *Qualità e produttività nell'industria grafica*, n° 2/3/4

MARTIN PEDERSEN, *Advertising Annual 2000*

BURGO EDIZIONI, *Un secolo di carta*

LOGOS EDIZIONI, *Professione grafico editoriale*
PEARSON EDUCATION ITALIA, *Arte della scansione. Guida alla trasformazione delle scansioni in grafica di qualità*
ZANICHELLI EDIZIONI, *Caratteri, testo, gabbia. Guida critica alla progettazione grafica*
LONGANESI, *Manuale del grafico. Guida ai materiali e alle tecniche*
ZANICHELLI EDIZIONI, *Il nuovo manuale del grafico. Guida alla progettazione grafica del progetto editoriale*
ARTI POLIGRAFICHE EUROPEE, *Grafica. Scienza, tecnologia, arte della stampa e della comunicazione. Indice analitico*
ARTI POLIGRAFICHE EUROPEE, *Consigli pratici per valutare una macchina da stampa e stampare professionalmente bene*
ARTI POLIGRAFICHE EUROPEE, *Il legatore. Sistemi di allestimento industriale degli stampati librari e paralibrari*
ARTI POLIGRAFICHE EUROPEE, *Il legatore. Sistemi di allestimento industriale degli stampati librari e paralibrari*
Blackwell Lewis, I Caratteri del XX secolo, Leonardo arte, Milano 1998