Corso di Fotografia Intermedio

Il Ritratto e la Luce da Studio

> **Obiettivo del percorso:** Configurare in autonomia un set fotografico in sala posa, gestire flash e modificatori, guidare il soggetto e scattare ritratti con una precisa intenzione psicologica ed estetica, incluso il bianco e nero d'autore.

1. Flash da Studio, Trigger, Stativi e Modificatori di Luce

Setup Tecnico in Sala Posa

- **Monotorcia Flash e Trigger:** Il trasmettitore radio sincronizza il lampo con l'otturatore. Mantieni il tempo di scatto entro il **Tempo di Sincro Flash** della tua fotocamera (solitamente **1/160s o 1/200s**) per evitare bande nere sull'immagine.
- **Gestione dell'esposizione con il flash:** Il diaframma regola la potenza del flash sul soggetto; il tempo regola la luce ambiente; gli ISO restano al valore base (ISO 100).
- **Stativi e Boom (Giraffa):** Posiziona lo stativo a giraffa sopra l'asse ottico per schemi frontali rialzati evitando che l'asta entri nell'inquadratura.

Modificatore	Caratteristica della Luce	Utilizzo ideale nel Ritratto
Octabox / Softbox	Morbida, diffusa, passaggio graduale luce-ombra	Ritratti naturali, beauty morbido, figure intere.
Beauty Dish	Luce avvolgente ma incisiva, micro-contrasto definito	Primi piani beauty, moda, valorizzazione degli zigomi.
Stripbox (con griglia)	Fascio di luce stretto e controllato	Luce di taglio (rim light) su capelli e spalle per staccare dal fondo.
Parabola Standard	Luce diretta, dura, ombre molto nette	Ritratti drammatici, carattere forte, bianco e nero contrastato.

2. Gli Schemi di Luce Fondamentali per il Ritratto

- **Rembrandt Lighting:** Luce principale a 45° di lato e leggermente rialzata. Crea un piccolo triangolo di luce sullo zigomo del lato in ombra, sotto l'occhio. Profondo e pittorico.
- **Loop Lighting:** Luce a 30°-45° leggermente più bassa rispetto al Rembrandt. Proietta una piccola ombra del naso verso l'angolo della bocca senza toccare l'ombra della guancia. Molto versatile e lusinghiero.

- **Split Lighting:** Sorgente posizionata a 90° rispetto al volto. Illumina esattamente metà viso lasciando l'altra metà in ombra. Ideale per ritratti intensi e drammatici.
- **Butterfly (Paramount) Lighting:** Luce frontale e alta sull'asse dell'obiettivo. Crea una piccola ombra simmetrica a farfalla sotto il naso e scolpisce gli zigomi. Classico intramontabile per beauty e moda.

3. Come Interagire e Guidare un Soggetto

- **Preparazione e Reference:** Mostra sempre 3-4 immagini di riferimento prima di iniziare per allineare l'atmosfera e l'espressione desiderata.
- **Direzione delle pose:** Parti dalla postura base (peso su una gamba, spalle rilassate, mento leggermente in avanti e verso il basso per definire la linea della mandibola).
- **Gestione dello sguardo e micro-espressioni:** Chiedi al soggetto di respirare profondamente e scatta nell'istante subito successivo all'espirazione, quando i muscoli del viso sono più naturali.

4. Gestione del Contrasto e Ritratto in Bianco e Nero (Stile My Elegance)

Costruire il Bianco e Nero già in fase di scatto

Un grande ritratto in bianco e nero non nasce per caso in post-produzione, ma dalla gestione consapevole dei rapporti di illuminazione (Lighting Ratio) sul set:

- **Rapporto Luce/Ombra:** Usa pannelli riflettenti bianchi per schiarire le ombre (contrasto dolce) oppure pannelli neri (negative fill) sul lato in ombra per assorbire la luce riflessa e dare tridimensionalità scultorea al volto.
- **Separazione tonale:** Verifica che i capelli o gli abiti scuri non si fondano con uno sfondo nero utilizzando una luce di contorno (hair light / rim light) o illuminando selettivamente il fondale.

ESERCITAZIONE PRATICA PER L'AREA RISERVATA

Carica nel modulo dell'Area Studenti **2 ritratti realizzati in sala posa**:

- **Ritratto 1 (Schema Classico):** Uno scatto con schema *Rembrandt* o *Butterfly* a colori, curando la direzione dello sguardo e la pulizia delle ombre.
- **Ritratto 2 (Bianco e Nero d'Autore):** Un ritratto ad alto impatto emotivo convertito in Bianco e Nero con gestione mirata del contrasto e del negative fill.

Specifica nella descrizione lo schema luce e il modificatore utilizzato.