

Licenciatura em Fotografia

Unidade Curricular: História da Fotografia 1

1º ano

Ano lectivo: 2012/2013

Regime: Semestral – 1º semestre

Carga horária: T:30 ; OT:10

ECTS: 4

Docente: José Soudo

Justifico os objectivos e os conteúdos da Unidade Curricular - História da Fotografia I, inserida no programa curricular do 1º semestre do 1º ano da Licenciatura em Fotografia, destacando entre muitos outros pressupostos, a afirmação de Walter Benjamin (1892/1940), contida na sua “Pequena História da Fotografia” (ed: Relógio d’Água – 1992) e que nos diz o seguinte:

“O analfabeto do futuro será, não o incapaz de escrever, mas o incapaz de fotografar.

Mas não terá de ser considerado pouco mais do que analfabeto o fotógrafo que não sabe ler as suas fotografias?”.

Esta afirmação do crítico e filósofo alemão, tão sofrida quanto polémica, poderia ter sido proferida nos dias de hoje. Não o foi no entanto. Pertence às múltiplas análises e reflexões, de pensamento marxista, que Walter Benjamin escreveu há mais de oitenta anos.

Com a aparente vulgarização que a fotografia tem nos nossos quotidianos e nos tempos actuais, cruzando-se transversalmente com todas, ou quase todas as nossas actividades, nada mais actual e oportuno, para nos fazer pensar e reflectir sobre como *escrever* e *ler imagens fotográficas*.

OBJECTIVOS:

Perspectivar o futuro.

Olhar o presente.

Analisar o passado.

Pretende-se que o aluno seja capaz de criar um quadro de referências culturais, políticas e históricas que lhe permitam:

-ver e ler fotografias;

-ver, ler e identificar fotógrafos;

-compreender e reflectir sobre os momentos mais significativos e relevantes da História da Fotografia no mundo e em Portugal, nos séculos XIX e XX assim como nos actuais inícios do século XXI;

PROGRAMA:

O plano de estudos proposto para a Unidade Curricular, pretende que os alunos, duma forma analítica e reflexiva criem um quadro referencial para a fotografia contemporânea, as suas múltiplas correntes, contradições e ambiguidades, fazendo-o a partir dum enquadramento e entendimento da fotografia ao longo dos séculos XIX e XX, servindo-se para isso deste "Vamos folhear o álbum de família a partir da época de Carlos Relvas" associado ao "O paradigma de Sebastião Salgado" que se poderão considerar como, análises críticas de "Fotografia(s) com História(s).

Plano de estudos:

-Será que há uma pré-história da Fotografia?

-Dos séculos XV/XVI de Leonardo da Vinci à Comuna de Paris nos anos '70 do sec. XIX, ou como dum tubérculo cortado na pré-história se chegará à Fotografia através da gravura, do desenho, da pintura ou da tipografia de Götemberg.

-Sobre as interações da fotografia para fins científicos com a fotografia de prestação de serviços ou profissional e a fotografia de "amador"; Fotografia e Arte; Estética da Fotografia ou estéticas nas fotografias?

-O séc. XIX em análise:

A modernidade do séc. XIX; Arte fotográfica; Realismo; Etnografia; Documentalismo; O corpo; Movimento e cinema; O direito à imagem e a democratização do retrato; A actividade fotográfica democratizada; As múltiplas convulsões sociais e as suas implicações na actividade fotográfica; As guerras do séc. XIX na fotografia: Crimeia e Guerra Civil na América; A fotografia como arma política e de propaganda; Arte fotográfica vs realismo social (etnografia); Fotografia antropométrica e judicial.

-O séc. XX em análise:

A fotografia no séc. XX, do virar do século até à actualidade através da análise do trabalho de alguns dos fotógrafos mais representativos de cada década, "escolas", correntes estéticas e de comportamento, grupos organizados, agências de imagem, revistas, etc., etc.

Da objectividade à subjectividade; Revoluções e convulsões sociais; "Straight photography/Photo League"; Os modernistas, os surrealistas e os outros "istas"; Alguns alemães na fotografia; Os soviéticos na fotografia; A revista Life e a Guerra Civil em Espanha (30's).

AVALIAÇÃO:

Tendo em conta as características marcadamente teóricas das matérias a tratar, a avaliação será feita através da realização de trabalhos individuais de pesquisa a solicitar ao longo do semestre escolar, sendo a nota final a atribuir, a média ponderada dos testes e trabalhos de investigação propostos (peso de 90) e da participação nas aulas (peso de 10).

Alguma bibliografia recomendada:

- The history of Kodak** - Collins
- Silver by the ton** - A history of Ilford - R.J. Vercock & G. A. Jones
- The history of photography** - Beaumont Newhall
- História da fotografia** - Rómulo de Carvalho
- A short history of photography** - Walter Benjamin
- History of photography** - Naomi Roseblum
- History of photography** - John Szarkowski
- Photography: History of an art** - Jean Luc Duvall
- Histoire de la photographie** - Jean Luc Lemagny
- Nouvelle histoire de la photographie** - Jean Luc Lemagny
- Histoire mondiale de la photographie** - Naomi Roseblum
- Dictionnaire Larousse de la photographie**
- Camera Obscura** – Abelardo Morelli
- 1839/1900** - Ed. Taschen
- 20 th century photography** – Ed. Taschen
- Storia sociale de la fotografia** – Ando Gilardi
- The imaginary photomuseum** - Helmut Gershein
- History of Photography seen through Spira Collection** – Ed. Aperture
- Histoire de voire** – Ed. Photo Poche
- Camera work** - Ed. Taschen
- História de Fotografia em Portugal** - António Sena
- História da Imagem Fotográfica em Portugal** - António Sena
- A Fotografia em Portugal** – Maria do Carmo Serén
- Time Life Photography** (enciclopédia)
- 150 years of photojournalism** - Hulton Deutch Collection
- Camera in conflict** – Ed. Könemann
- A obra de arte na era da sua reprodução mecânica** - Walter Benjamim
- Conservação de fotografias** - Luis Pavão
- On photography** - Susan Sontag
- Photography & Society** - Giselle Freund
- Câmara Clara** - Roland Barthes
- Figuras de espanto** - Pedro Frade
- A imagem da fotografia** - Bernardo Pinto de Almeida

Handwritten mark

Magnum - 40 anos

Magnum ° - Fotografias do séc. XX

Fotografia e narcisismo - Margarida Medeiros

Reflexões sobre fotografia. Eu, a fotografia e os outros. – Gerard Catello-Lopes

Bystander- A history of street photography – Joel Meyerowitz

Photobook, an history (vol I e II) -Martin Parr

Uma extensão do olhar, entre a fotografia e a imagem fotográfica – Obras da colecção da Fundação PLMJ

Em foco – Fotógrafos portugueses do pós-guerra – Obras da colecção da Fundação PLMJ

Público – 15 anos de Fotografia

Le Vocabulaire Technique de la Photographie Anne Cartier-Bresson

The Book of Alternative Photographic Processes - Christopher James

Photographic Possibilities - Robert Hirsch

Coming Into Focus - John Barnier

Photography's Antiquarian Avant-Guard - Lyle Rexer

Batalha de Sombras – colecção de Fotografia Portuguesa dos anos 50 do Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado

1839/1900 – Ed. Taschen

20th Century photography – Ed. Taschen

Icons photos – Ed. Taschen

Eu, a fotografia e os outros – Gerard Castello-Lopes

Antologia da fotografia contemporânea portuguesa – Fundação PLMJ

Batalha de Sombras – Colecção da Fotografia Portuguesa dos anos 50 do Museu de Arte Contemporânea – Museu do Chiado – Emília Tavares

Sugestão de alguns sitios na Net:

www.hystorychannel.com

www.donau-uni.ac.at/eshp

www.photographymuseum.com

www.masters-of-photography.com

www.onlinephotography.com

www.rleggat.com/photohistory

www.magnumphotos.com

www.eyewitness.com

www.reuters.com

www.worldpressphoto.nl

www.rsf.fr

www.cpf.pt

www.1000olhos.pt

www.kameraphoto.com

O Docente

José Soudo

Equip. ass. 2º triénio