

Programa da Unidade Curricular

Ano Lectivo: 2011-2012

FOTOGRAFIA APLICADA II

1.º ano

2.º sem

6 ECTS

Curso de Mestrado em Fotografia

Carga Horária	Horas Totais de Contacto					Docente
	T	TP	OT	PL	Total	
		30	2	30	162	António Martiniano Ventura Professor Adjunto

Programa**Introdução**

A Unidade Curricular de Fotografia Aplicada é a disciplina estruturante do Perfil com o mesmo nome no Plano Curricular do Mestrado em Fotografia.

Um plano de estudos de um 2º ciclo como é este, terá que se organizar no sentido de proporcionar um elevado nível de especialização aos seus estudantes.

Assim é o caso desta UC que deverá facilitar aos estudantes deste ciclo de estudos a especialização em áreas tão diversificadas como são a Fotografia de Retrato, de Bancada, aplicada no Património, trabalho de Museu, Conservação e Arqueologia, Moda e Arquitectura. Estarão assim cobertas algumas das principais actividades profissionais em fotografia.

Objectivos e competências

Pretende-se que os estudantes adquiram competências em cada umas destas áreas de especialização de modo que as possam aprofundar e aplicar no estágio profissionalizante que venham a decidir desenvolver, junto de instituições ou empresas.

Metodologia

A UC de Fotografia Aplicada será constituída por um conjunto de Módulos dedicados a cada uma das seguintes áreas de especialização:

- Fotografia e Património;
- Fotografia de Moda;
- Fotografia de Arquitectura;

Para o efeito serão convidados especialistas ou empresas da especialidade, para apresentarem demonstrações, ao longo de 4 sessões de trabalho.

Os estudantes desenvolverão os seus trabalhos em cada uma das especializações, autonomamente ou com a orientação do Docente.

A última sessão de cada módulo será dedicada à apresentação, discussão e defesa pública dos trabalhos desenvolvidos, na presença do responsável da UC e do especialista que será convidado a criticar os mesmos.

Meios

Estúdio equipado com sistemas de iluminação de *flash* electrónico ou de luz contínua, Câmaras de grande, médio ou pequeno formato, back digital de médio formato, câmaras digitais de pequeno formato *full frame*, fundo infinito e bancada;

Os estudantes terão que adquirir os seus próprios materiais consumíveis, podendo, no entanto, recorrer aos laboratórios de revelação, de ampliação e de impressão digital, para executarem os seus trabalhos. Nesse Laboratórios poderão utilizar os equipamentos, mas terão que suportar as despesas com os consumíveis.

Os trabalhos propostos em cada um dos módulos de especialidade, poderão ser desenvolvidos pelos estudantes, nos Laboratórios e estúdios existentes, com o apoio dos respectivos equipamentos, com orientação do Professor residente.

Os estudantes deverão requisitar previamente instalações e equipamentos.

Avaliação

Os estudantes serão avaliados de forma contínua e de acordo com critérios de assiduidade e pontualidade, motivação, capacidade para pesquisar um tema ou executar um trabalho com autonomia, interiorização de conhecimentos, aquisição de competências, apresentação e defesa de trabalhos.

Os estudantes, para além da participação activa em aula pratica, deverão executar os trabalhos solicitados e preparar a sua apresentação e discussão pública.

A avaliação final da UC resultará da média aritmética obtida no somatório da avaliação em cada um dos módulos.

Conteúdos, respectivo desenvolvimento e objectivos específicos para cada Módulo

Fotografia e Património

Laboratório de Fotografia Aplicada do IPT

Questões, métodos e técnicas em fotografia aplicada ao trabalho de museu, conservação e arqueologia;

Os Métodos de Exame e o respectivo registo fotográfico:

- Que papel para a fotografia?
- Fotografia documental ou fotografia de análise?
- A luz e a sua interacção com a matéria.
- Alguns conceitos e critérios metodológicos no contexto dos métodos de exame por processos fotográficos.

Objectivos e competências

Facilitar ao estudante os recursos técnicos e científicos necessários e suficientes, para que este adquira competências técnicas na utilização da fotografia como instrumento de trabalho aplicado;

Implementar um método de ensino e de aprendizagem, que ajude os estudantes a compreender e a aplicar as técnicas de fotografia, no âmbito da conservação e restauro, arqueologia e trabalho de museu.

Actividades

1. Execução de trabalho aplicado por parte dos estudantes, com autonomia ou orientados pelo docente;

2. Apresentação e discussão pública do trabalho desenvolvido;

Fotografia de Moda

Convidado - Pedro Cláudio, Unipessoal, Lda

Objectivos e competências

Pretende-se que o aluno desenvolva competências para, num ambiente de troca comercial de um serviço de especialidade, interpretar correctamente as necessidades e solicitações do cliente, apresentando soluções técnicas para o efeito.

Actividades

1. Fotografia de moda:

- Definições e caracterização do género
- Notas sobre evolução histórica
- Indústria de moda e fotografia de moda
- Imagens de moda e sociedade: influências e interacções
- Veículos para a imagem de moda
- Linguagens e cruzamentos com outras expressões criativas

O fotógrafo de moda:

- Definição de objectivos
- Metodologias de trabalho
- A construção de uma linguagem: experimentação, influências e tendências
- A equipa de produção: constituição, competências e relações criativas
- O modelo: *casting* e direcção

2. Apresentação de exercício a ser realizado pelos alunos.

"A fashion photograph is not a photograph of a dress; it is a photograph of a woman".

A partir das palavras de Alexander Liberman (editor da *Condé Nast* entre 1962 e 1994), o exercício é centrado na figura humana e no retrato, enquanto uma das principais chaves para a construção de imagens de moda.

O exercício é composto por 3 fases; rosto e fisionomia, referência (d)e identidade, ficção e encenação. (enunciado detalhado do exercício a disponibilizar)

Demonstração prática, em estúdio, do que é pretendido na 1ª das 3 fases que compõem o exercício. Os alunos participarão da demonstração de forma activa, alternando nas diversas competências de uma equipa de produção.

3. Acompanhamento e comentário aos trabalhos em curso.

4. Avaliação e comentário aos exercícios finalizados.

Fotografia de Arquitectura

Convidado: Fotógrafo Daniel Malhão

Câmaras digitais e analógicas, lentes e iluminação

Abordagem ao tema ou ponto de vista

Iluminação disponível ou controlada

Planeamento e execução de projecto fotográfico
Fotografia e Arquitectura – contextualização histórica**Objectivos e competências**

No final do módulo pretende-se que os alunos estejam aptos a:

- Utilizar de forma eficiente as câmaras (digitais e analógicas), lentes e iluminação inerente à presente área de especialização fotográfica;
- Interpretar visualmente os diversos temas dentro destas áreas, fazendo escolhas conscientes relativamente aos equipamentos a usar em cada situação e dependendo da abordagem escolhida e/ou proposta;
- Interpretar e controlar as diversas situações de iluminação (disponível e controlada) que cada trabalho requeira;
- Planear, executar e concluir trabalhos fotográficos nesta área de especialização.
- Referenciar historicamente diversas relações entre a Fotografia e Arquitectura.

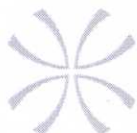
Actividades

Neste módulo será utilizada uma metodologia que privilegiará a assimilação de conhecimentos pela prática de exercícios individuais e colectivos, assim como pela investigações teórica partilhada. Para tal será proposto aos estudantes a execução de trabalhos práticos nas seguintes áreas:

1. Tema Comum: Abordagem e interpretação de um edifício: Campus do IPT;
2. Tema Individual: Desenvolvimento de um Portfólio que se insira dentro destas áreas de especialização: Tema a propor pelo aluno;
3. Investigação e apresentação Teórica sobre um autor ou assunto, a determinar entre o orientador e o estudante.
4. Partilha com o grupo de trabalho de diversos momentos charneira nas relações entre fotografia, arquitectura no sentido de referenciar e contextualizar os Trabalhos Práticos desenvolvidos.

Para tal serão de dedicados 2/3 da carga horária à execução de exercícios práticos exemplificados e acompanhados pelo orientador, sendo o restante 1/3 dedicado à discussão dos trabalhos realizados, assim como à partilha de diversas referências e práticas fotográficas.

Por razões pedagógicas utilizar-se-ão nos primeiros 2/3 do semestre câmaras analógicas de grande-formato (4x5") devendo os alunos apresentar pelo menos um dos exercícios neste formato.

Bibliografia geral

AAVV;

PROBLEMI DI RESTAURO, RIFLESSIONI E RICERCHE;
Edifir, Edizioni Firenze, 1992.

Blaker, Alfreda;

HANDBOOK FOR SCIENTIFIC PHOTOGRAPHY,
2ª ED.; Focal Press, Londres 1989.

Brill, Thomas;

LIGHT - ITS INTERACTION WITH ART AND ANTIQUITIES;
Plenum Press, New York, 1980.

C.R.Arnold, P.J.Rolls, J.Stewart

APPLIED PHOTOGRAPHY;
Focal Press – London, 1971

Dorrell, Peter;

PHOTOGRAPHY IN ARCHAEOLOGY AND CONSERVATION;
Cambridge University Press 1989.

Ehrlich, Richard;

DICIONÁRIO DE FOTOGRAFIA;
Publicações Dom Quixote, Lisboa 1986.

Harris, Michel;

THE MANUAL OF INTERIOR PHOTOGRAPHY,
Focal Press, Londres 1993.

Heinrich, Michael;

ARCHITECTURAL PHOTOGRAPHY
Birkhäuser, editora

Langford, M.J.;

APRENDIZAGEM FOTOGRÁFICA;
FOTOGRAFIA BÁSICA;
TRATADO DE FOTOGRAFIA; Dinalivro, Lisboa 1986.

Mauro, Arcangelo Moles;

SCIENZA E RESTAURO,
Edizione Nardini, Firenze, 1993.

Roseblum, Naomi;

A WORLD HISTORY OF PHOTOGRAPHY;
Abbeville Press, New York 1981.