

P.
UP

Programa da Cadeira

Processos de impressão com ouro, platina e pigmentos 30T+45 PL+50T 5,5ECTS

Licenciatura em Fotografia, 2º ano, 2007-2008
Departamento de Fotografia – Luis Pavão
Escola Superior de Tecnologia de Tomar

Programa

Luis Pavão, Paula Lourenço

Objectivos da cadeira:

1. Alargar a compreensão da fotografia a processos não convencionais.
2. Promover a experimentação, o sentido crítico e a capacidade de aprender com os erros cometidos.
3. Disciplinar o manuseamento da química fotográfica.
4. Promover o rigor na descrição de trabalhos e materiais utilizados.

Carga horária

O curso tem duas aulas semanais, sendo uma aula teórico-prática de 2 horas e outra aula prática de 3 horas; nas aulas teórico-práticas são explicados os processos e suas características e feitas apresentações, dados exemplos práticos, projecções de diapositivos e experiências, pelo que é necessária a comparência dos alunos a todas as aulas teóricas e práticas. É fornecida bibliografia em português e inglês, sendo necessários conhecimentos de língua inglesa para o pleno aproveitamento da cadeira.

Forma de Avaliação

1. Exercícios das aulas práticas.
2. Dois testes de escolhas múltiplas.

A cada aluno são pedidos **oito exercícios práticos**, ao longo do semestre (três provas em goma, um negativo de grande formato, duas provas em cianotipia e duas e provas platinotipia), que os alunos devem entregar no prazo pedido (geralmente uma semana após a aula prática) e ainda **dois testes escritos**. Estes trabalhos são realizados em grupos de dois alunos, sendo entregue apenas uma cópia por cada grupo. Para ser aprovado o aluno deve realizar os dois testes, com nota superior ou igual a 10 valores e entregar todos os exercícios das aulas práticas com nota mínima de satisfaz. Dou a tolerância de um exercício ou um teste, em falta ou com a nota *não satisfaz*. No caso de uma falta, a nota final descerá dois valores. Um aluno com mais do que um exercício em falta ou classificado com a nota *não satisfaz*, não poderá ser aprovado.

Trabalhos obrigatórios a apresentar

Exercícios semanais: Em cada aula prática é dado um exercício aos alunos, que envolve execução de alguns procedimentos, impressão de negativos, processamento e

P.
UP

crítica, análise ou interpretação de resultados. Estes questionários devem ser entregues totalmente preenchidos na aula da semana seguinte.

Leituras: leituras das fotocópias entregues, em cada aula, sobre os processos fotográficos e os materiais componentes. Os alunos devem dispor, em média, de duas horas por semana para realizar estas leituras, bem como da bibliografia da cadeira.

Plano de aulas e leituras obrigatórias

AULA 1 – Apresentação dos processos alternativos. Famílias de processos fotográficos. Princípio da impressão em goma dicromatada. Breve história do processo. A apresentação dos materiais usados e características desejadas do papel, goma e pigmentos. Preparação dos materiais, diluição dos pigmentos na goma e sensibilizador, características do papel de impressão.
LEITURA - Crawford, William, *The Keepers of Light*, New York, Morgan & Morgan, 1979, parte 1 - Capítulo 1, páginas 1 a 16.

AULA 2 – Impressão em Goma Dicromatada. Primeira experiência de impressão, manipulações básicas, testes ao papel e pigmentos, características de um negativo ideal para imprimir em goma. Preparação da goma-arábica.
Prática – Primeira experiência de impressão em goma, papel não encolado, esala de cinzentos caseira. Avaliação e critica dos resultados.
LEITURA - Scopick, David, *The gum bichromate book: non-silver methods for photographic printmaking*, Focal Press, Boston London, 1991. capítulo 4, páginas 31 a 85 (está traduzido).

AULA 3 – Encolagem do papel. O que é a encolagem e qual a sua função no processo de impressão; materiais para encolagem, procedimentos práticos da encolagem, formas de aplicação da cola, encolagem de vários tipos de papéis.
Prática - Encolagem de papel por imersão ou aplicação da cola a pincel.
LEITURA - Crawford, William, *The Keepers of Light*, New York, Morgan & Morgan, 1979, Parte 1, chemicals, papers (páginas 129 a 144).
LEITURA 3 - Mayer, Ralph: *The Artist's Handbook of Materials and Techniques*, 4ª edição revista, Viking Press, New York, 1981. capítulo 3, Pigments (página 30 a 99).

AULA 4 – Impressão em Goma Dicromatada. Testes a materiais de impressão usando o papel encolado na aula anterior. Teste à quantidade de pigmento aceite pelo papel encolado; avaliação da sensibilidade das várias cores à luz. Testes de sensibilidade à luz, uso de cunhas de cinzentos para o teste da sensibilidade.
LEITURA - Barnier, John, *Coming into Focus – A step-by-step Guide to Alternative Photographic Printing Processes*. Chronicle Books, San Francisco, California, 2000, capítulo 19, Using step scales (páginas 253 a 262).

AULA 5 – Negativo de Grande Formato. Geração de negativo de grande formato para imprimir em goma. Escolha de iluminação, exposição e tempos de revelação para produzir um negativo ideal.
Prática - Realização de negativos 20x25 cm ou 9x12 cm, em estúdio, retratos de alunos.
LEITURA - Barnier, John, *Coming into Focus – A step-by-step Guide to Alternative Photographic Printing Processes*. Chronicle Books, San Francisco, California, 2000, capítulo 20, Enlarged negatives (páginas 263 a 276).*

FL
UP

AULA 6 – Impressão múltipla em goma, sistemas de registo de imagem, necessidade de haver o encolhimento prévio do papel.

Prática - Impressão de uma prova com várias camadas a partir de um negativo de grande formato. Este exercício prolonga-se por duas a três aulas.

LEITURA - Crawford, William, *The Keepers of Light*, New York, Morgan & Morgan, 1979, Parte 2 - Capítulo 4, páginas 41 a 50.*

AULA 7 – Impressão em cianotipia. Princípio da impressão em cianotipia. Breve história do processo. Características das provas e possibilidades do processo. Escolha e preparação dos materiais, características desejadas nos papéis, químicos e ferramentas usadas na impressão em cianotipia. Diluição dos sensibilizadores. Lista dos papéis adequados para impressão.

Prática – teste à amplitude de densidades do negativo para impressão neste processo.

Prática – teste a vários papéis para a impressão em cianotipia

Prática – Teste à quantidade de sensibilizador para otimizar os resultados com o nosso papel de impressão.

LEITURA 7 - Ware, Mike, *Cyanotype – The history, Science and Art of Photographic Printing in Prussian Blue*. National Museum of Photography, Film and Television, Bradford, 1999, capítulo 2 – páginas 21 a 38.

AULA 8 – Impressão em cianotipia. Testes a materiais e negativos para impressão.

Prática - impressão em suportes não convencionais, tecido, cartão, etc.

LEITURA 8 - Ware, Mike, *Cyanotype – The history, Science and Art of Photographic Printing in Prussian Blue*. National Museum of Photography, Film and Television, Bradford, 1999, capítulo 3 – páginas 39 a 49.

AULA 9 – Impressão em cianotipia. Produção de negativos para a cianotipia.

Prática - Impressão de uma prova de boa qualidade num suporte não convencional.

LEITURA - Barnier, John, *Coming into Focus – A step-by-step Guide to Alternative Photographic Printing Processes*. Chronicle Books, San Francisco, California, 2000, capítulo 15, New Cyanotype (páginas 203 a 208).

AULA 10 – Impressão em platinotipia. Princípio da impressão em platinotipia. Breve história do processo. Preparação dos materiais, diluição do sensibilizador e revelador. Características do papel de impressão.

Prática – Primeira prova em platina – paládio, teste a papel e densidade dos negativo

LEITURA 10 - Arentz, Dick. *Platinum and Palladium Printing*, Focal Press, Boston, London, 2000 (está traduzido), capítulo 4, químicos (páginas 1 a 16).

LEITURA 10 - Arentz, Dick. *Platinum and Palladium Printing*, Focal Press, Boston, London, 2000 (está traduzido), capítulo 5, paper (páginas 39 a 46) e capítulo 7, calibration (páginas 52 a 61).

AULA 11 – Impressão em platinotipia. Impressão de negativos dos alunos.

Prática – Prova em platina / paládio de boa qualidade a partir de uma imagem realizada pelos alunos.

LEITURA 11 - Arentz, Dick. *Platinum and Palladium Printing*, Focal Press, Boston, London, 2000 (está traduzido), capítulo 8, The platinum a palladium Print (páginas 62 a 77). *

LEITURA 11 - Arentz, Dick. *Platinum and Palladium Printing*, Focal Press, Boston, London, 2000 (está traduzido), capítulo 9, Técnicas avançadas (páginas 1 a 14). *

LEITURA 11 - Arentz, Dick. *Platinum and Palladium Printing*, Focal Press, Boston, London, 2000 (está traduzido), capítulo 10, Problemas (páginas 1 a 4). *

AULA 12 – Impressão em ouro, processo crisotipia. Apresentação do processo e demonstração prática da sua execução.

LEITURA 12 - Ware, Michael John: Gold in Photography: The History and Art of Chrysotype.

Resumo das Leituras

Fotocópias do Professor

Crawford, William, The Keepers of Light, New York, Morgan & Morgan, 1979.

AULA 1 - Parte I – Photographic Syntax (páginas 1 a 16).

AULA 3 – Parte II, Chemicals. Papers. (páginas 129 a 144).

AULA 6 – Parte II - Capítulo 4 (páginas 41 a 50).

Scopick, David, The gum bichromate book: non-silver methods for photographic printmaking, Focal Press, Boston London, 1991.

AULA 2 – Capítulo 4, Gum Bichromate Printing, páginas 31 a 85 (está traduzido, PDF).

Mayer, Ralph: The Artist's Handbook of Materials and Techniques, 4ª edição revista, Viking Press, New York, 1981.

AULA 3 - Capítulo 3, Pigments (página 30 a 99).

Barnier, John, Coming into Focus – A step-by-step Guide to Alternative Photographic Printing Processes. Chronicle Books, San Francisco, California, 2000.

AULA 4 – Capítulo 19, Using step scales (páginas 253 a 262).

AULA 5 – Capítulo 20, Enlarged negatives (páginas 263 a 276).

AULA 9 – Capítulo 15, New Cyanotype (páginas 203 a 208).

Ware, Mike, Cyanotype – The history, Science and Art of Photographic Printing in Prussian Blue. National Museum of Photography, Film and Television, Bradford, 1999,

AULA 7 - Capítulo 2, (páginas 21 a 38).

AULA 8 – Capítulo 3, (páginas 39 a 49).

Arentz, Dick. Platinum and Palladium Printing, Focal Press, Boston, London, 2000 (está traduzido PDF)

AULA 10:

Capítulo 4, químicos (páginas 1 a 16).

Capítulo 5, paper (páginas 39 a 46).

Capítulo 7, calibration (páginas 52 a 61).

AULA 11:

Capítulo 8, The platinum a palladium print (páginas 62 a 77).

Capítulo 9, Técnicas avançadas (páginas 1 a 14).

Capítulo 10, Problemas (páginas 1 a 4).

Ware, Michael John: Gold in Photography: The History and Art of Chrysotype.

AULA 12 –

Bibliografia para a cadeira

- Shaw, Susan D.; Rossol, Monona, *Overexposure, Health Hazards in Photography*, Allworth Press, New York.
- Casanova, Conceição, *O papel como Material a Preservar*, Separata dos Cadernos BAD 2, 1991.
- Crawford, William, *The Keepers of Light*, New York, Morgan & Morgan, 1979.
- Nadeau, Luis, *Encyclopedia of Printing, Photographic, and Photomechanical Processes*, New Brunswick, Canada 1989.
- Barnier, John, *Coming into Focus – A step-by-step Guide to Alternative Photographic Printing Processes*. Chronicle Books, San Francisco, California, 2000.
- Revista *The Alternative Photographic Revue*, AltPress, 1 Mabbotts Yard, Penzance, Cornwall TR 18 2TD, Tel 01736 330 200
- Ware, Mike, *Cyanotype – The history, Science and Art of Photographic Printing in Prussian Blue*. National Museum of Photography, Film and Television, Bradford, 1999.
- Scopick, David, *The gum bichromate book: non-silver methods for photographic printmaking*, Focal Press, Boston London, 1991.
- Arentz, Dick. *Platinum and Palladium Printing*, Focal Press, Boston, London, 2000.
- Brown, Ruth, *Cyanotypes on Fabric, a blueprint on how to produce ... blueprints*. SC Publications, Stone Creek House, Sunk Island, East Yorkshire, 2006.
- Ware, Michael John: *Gold in Photography: The History and Art of Chrysotype* (Hardcover) Paul Daskarolis (Editor).
- Ware, Michael John: *The Chrysotype Manual: The Science and Practice of Photographic Printing in Gold* (Paperback).
- Wilcox, Michael: *The Artist's Guide to Selecting Colours*, School of Colour Publishing, Wanneroo, Perth, Australia, 1997.
- Mayer, Ralph: *The Artist's Handbook of Materials and Techniques*, 4ª edição revista, Viking Press, New York, 1981.