

PLANO DE ENSINO ART511 FOTOGRAFIA

disciplina obrigatória, 1ª fase, 72h/aula

Turma 01450A (terças das 14h20 às 18h00)

Turma 01450B (quartas das 08h20 às 12h00)

professora responsável: Andréa C. Scansani

contato: scansani.andrea@ufsc.br

horários de atendimento: a combinar

pasta compartilhada da disciplina restrita aos matriculados:

https://drive.google.com/drive/folders/1EZOSoSVFVL52_p6lYD0IB4ifN4eI5PA?usp=sharing

PROTOCOLO DE SEGURANÇA

Devido à continuidade da circulação do SARS-cov-2 e suas variantes e ao caráter prático da disciplina é obrigatório:

- ✋ uso de máscara para todos os presentes e em todos os períodos das aulas;
- ✋ higienização das mãos com álcool em gel para o manuseio responsável de equipamentos;
- ✋ distanciamento mínimo de 1,5m para espaços com pouca ventilação;
- ✋ a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 (Resolução Normativa 103/2022/CGRAD);
- ✋ observação: as pessoas com contraindicação médica para a vacinação poderão realizar a matrícula inicial (na disciplina) apresentando atestado médico da contraindicação. [...] em caso de dúvidas [...], o atestado poderá ser enviado ao DAE e a uma Comissão Médica para avaliar a adequação da contraindicação (Resolução Normativa 103/2022/CGRAD).

EMENTA

A fotografia como elemento fundador da imagem cinematográfica. Panorama histórico e crítico do desenvolvimento da fotografia e seus desdobramentos artísticos

OBJETIVOS

- Despertar as potencialidades de criação e expressão em imagens;
- Fomentar o pensamento crítico e a análise responsável;
- Estimular a apreciação e apreensão crítica das diversas vertentes da fotografia;
- Identificar os elementos de formação da imagem fotográfica;
- Ter discernimento e domínio (técnico/artístico) sobre as variáveis constitutivas da imagem;
- Compreender, conceber e produzir imagens de modo autônomo;
- Refletir sobre a responsabilidade coletiva do ato fotográfico;
- Criar uma base sólida sobre conhecimentos fotográficos específicos a ser aprimorada em fotografia cinematográfica (ART 5212);

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Ensaio clássico sobre fotografia/imagem através da história;
- A fotografia como expressão artística, portanto, política;
- A ética ao ligar e desligar uma câmera;
- O quadro: campo e fora de campo, composição, planos dentro do plano;
- A formação da imagem: visão e dispositivos técnicos;
- Experimentos ópticos através da história: apreciação e construção;
- A câmera fotográfica e suas potencialidades expressivas;
- Elementos ópticos e suas expressões: objetivas (tipos e partes constitutivas);
- Introdução às propriedades físicas da luz e fotometria;
- Material sensível e “fixação” da imagem; sensitometria;
- O uso criativo da exposição: sistema de zonas;
- A impressão do tempo na fotografia.
- Texturas na imagem: contraste, latitude, definição etc.;
- Introdução à finalização de imagens e seus instrumentos;
- Práticas de desenvolvimento expressivo pessoal através de imagens;

METODOLOGIA

A fotografia é a base sobre a qual a imagem cinematográfica é construída. Por ser uma área de estudo interdisciplinar, onde seus saberes são compostos pela convergência das Artes com as Ciências, torna-se um campo de estudos rico para borrar falsas fronteiras entre os pensamentos técnico e estético. Portanto, partimos do princípio de que não há cisão entre a prática e a teoria e os conteúdos são assimilados pela experiência individual/coletiva, em exercícios lúdicos semanais, onde a prática é permeada pela leitura crítica, pela produção de imagens e reflexão textual. Durante nossos encontros entraremos em contato com as diversas vertentes da fotografia (e seus pensadores), conheceremos as variáveis técnicas da formação da imagem fotográfica, construiremos uma ponte crítica entre passado e presente a partir da produção fotográfica de artistas relevantes e desenvolveremos um foto-filme individual.

Dentro das possibilidades bibliográficas e das produções artísticas existentes, a disciplina se propõe a dar visibilidade aos teóricos e artistas obliterados pela historiografia clássica das Artes com destaque a pensadores e fotógrafos não hegemônicos em diálogo com os tradicionalmente utilizados pelos estudos acadêmicos. Essa conversa teórica e artística está em construção, portanto, haverá adequações, ao longo do semestre, nas leituras para os debates e nas apreciações de imagens.

AVALIAÇÃO

- Frequência e pontualidade (10% do total da nota);
- Participação criativa e ativa nas aulas (no máximo, 10% do total da nota);
- Leituras e cooperação nos debates em sala de aula (no máximo, 30% do total da nota);
- Análises críticas/artísticas semanais: *Caderno de notas** (no máximo, 35% do total da nota, sendo que cada entrada semanal - 14 semanas de aula - valerá, no máximo, 2,5%);
 - * *Caderno de notas*: é pedido ao estudante uma reflexão semanal a partir da experiência de cada encontro. Este trabalho pode ser desenvolvido em imagens (fotos, desenhos etc.), em vídeo, em sons e/ou de forma escrita. O formato é livre e pode adequar-se ao modo de expressão de cada pessoa. Deve ser feito em um único documento para todo o semestre (sugerimos o *PowerPoint online* ou programa similar) que será acrescido de novas reflexões a cada encontro e disponibilizado no drive da disciplina (link no cabeçalho do plano de ensino).
- Desenvolvimento de foto-filme individual (no máximo, 20% do total da nota).

CRONOGRAMA e CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (sujeitos a alterações/adequações durante o semestre. Leituras para debates e apreciações de imagens estão em construção e em franca revisão histórico-política):

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CRONOGRAMA	
01 12 e 13/04	SEMANA DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA UFSC
02 19 e 20/04	SEMANA DE CALOUROS CINEMA
03 26 e 27/04	Apresentação do programa e primeiros contatos: a imagem, essa indiscreta companheira. TRAZER: uma fotografia de livre escolha e em formato digital para ser apreciada LEITURA EM DEBATE: MICHALS, Duane. Excertos do livro Real Dreams: Photostories, Danbury, New Hampshire: Addison House, 1976 APRECIÇÃO: Duane Michals
04 03 e 04/05	A escolha espaço-temporal: o quadro. TRAZER: Papel cartão/cartolina preta [frente e verso, se possível], régua, tesoura ou estilete. PRÁTICA: campo e fora de campo, composição, planos dentro do plano LEITURAS EM DEBATE: WESTON, Edward, "Ver fotograficamente" in Ensaios sobre fotografia de Alan Trachtenberg. CARTIER-BRESSON, Henri. O instante decisivo. Tradução de Paulo Thiago de Mello de trecho do livro The Decisive Moment. New York: Verve and Simon and Schuster, 1952. APRECIÇÃO: Weston, Cartier-Bresson, Cartiê Bressão, Carlos Moreira, Tiago Santana etc.
05 10 e 11/05	Sensações de luz: a formação da imagem: visão e dispositivos técnicos; Experimentos ópticos através da história: apreciação e construção. TRAZER: Papel cartão ou cartolina preta [frente e verso, se possível], papel vegetal, tesoura, cola, fita adesiva, alfinete ou agulha [mais o objeto fabricado na aula anterior]. PRÁTICA: Câmera escura LEITURA EM DEBATE: AUMONT, Jacques, "A parte do Olho" (p. 11 a 75) in A Imagem, 1993. APRECIÇÃO: Abelardo Morell e fotografia estenopeica (pinhole).
06 17 18/05	A câmera fotográfica e suas potencialidades expressivas; elementos ópticos e suas expressões: objetivas (tipos e partes constitutivas); TRAZER: Os objetos fabricados nas aulas anteriores + Lupa e fita adesiva. PRÁTICA: Câmera escura com lente. LEITURAS EM DEBATE: MACHADO, Arlindo. "Repensando Flusser e as imagens técnicas" trabalho apresentado em Arte en la Era Electrónica - Perspectivas de una nueva estética, realizado em Barcelona, no Centre de Cultura Contemporànea de Barcelona, 1997 APRECIÇÃO: Miroslav Tichy (1926-2011), Eustáquio Neves
07 24 25/05	A fixação da imagem: do analógico ao digital (material sensível e "fixação" da imagem - introdução à sensitometria) LABCINE: câmera analógica e digital (T1i) LEITURAS EM DEBATE: POE, Edgar Allan. "O daguerreótipo" in Trachtenberg, Ensaios sobre fotografia p. 55-56, Lisboa: Orfeu Negro, 2013. PEACH ROBINSON, Henry. "Idealismo, realismo, expressionismo" (1869) in Trachtenberg, Ensaios sobre fotografia p. 105 - 111, Lisboa: Orfeu Negro, 2013. STIEGLITZ, Alfred. "A fotografia pictorialista" in Trachtenberg, Ensaios sobre fotografia p. 129 - 137, Lisboa: Orfeu Negro, 2013. APRECIÇÃO: Peach Robinson, Rejlander, Julia Cameron; Daguerreótipo moderno... Chris Bierrenbach
08 31/05 e 01/06	Diálogos fotográficos e introdução à fotometria os mecanismos técnicos de domínio sobre a exposição e suas consequências imagéticas PRÁTICA: imagens que conversam LABCINE: 02 câmeras digitais e acessórios (pode ser a T1i ou outra mais avançada).

	LEITURAS EM DEBATE: VALÉRY, Paul. "O centenário da fotografia" in Ensaios sobre fotografia de Alan Trachtengerg, p. 209 a 216. APRECIACÃO: Conversas fotográficas produzidas em aula; Robert Frank (1924-), um outro modo de contar histórias
09 07 e 08/06	A impressão do tempo na fotografia: obtenção e movimento. Lartigue, Marey, Muybridge: experimentos proto-cinematográficos LABCINE: câmera analógica e digital.
10 14 e 15/06	Introdução às propriedades físicas da luz e fotometria; Fotometria (EV e EI), sensitometria, margem dinâmica e latitude. APOIO LABCINE: 04 Fotômetros; cartão cinza e cartela de cinzas PRÁTICA: E.V. e E.I. (valor e índice de exposição) LEITURAS EM DEBATE: BENJAMIN, Walter. "Pequena história da fotografia" in Ensaios sobre fotografia de Alan Trachtengerg, p. 219 a 238. APRECIACÃO: Alfred Stieglitz
11 21 e 22/06	Texturas na imagem: contraste, latitude, definição etc.; O uso criativo da exposição: sistema de zonas LEITURAS EM DEBATE: ADAMS, Ansel, "Visualização e tons de imagem" in O Negativo, p. 17 a 23 NIÉPCE, Joseph Nicéphore, "Acerca da heliografia" in Ensaios sobre fotografia de Alan Trachtengerg, p. 25 a 33.
12 28 e 29/06	Cor, cor, cor LABCINE: Estúdio; 03 refletores de mesma potência e temperatura de cor; gelatinas RGB; cartão cinza e cartela de cinzas; 03 DSLR's ; PRÁTICA: RGB e cia LEITURAS EM DEBATE: GOETHE, J.W. Doutrina das cores. São Paulo: Nova Alexandria, 2011. p. 11-50 MERLEAU-PONTY, Maurice. Visível, Invisível. São Paulo: Cosac Naif, 2011. p. 128-130 (Talismã da cor) - leitura em aula.
13 05 e 06/07	Cor, cor, cor: domínio dos instrumentos, ajustes e monitoração. temperatura de cor; balanço de cor/branco/preto; RAW; filme e sensor. LABCINE: Estúdio; Câmeras Z7 no tripé; 03 refletores de mesma potência e temperatura de cor; gelatinas RGB; cartão cinza e cartela de cinzas; monitor. LEITURAS EM DEBATE: GIANOTTI, Marco (org.). Reflexões sobre a cor. São Paulo: Martins Fontes, 2019.
14 12 e 13/07	Texturas na imagem: contraste, latitude, definição etc. e o cinema LEITURA EM DEBATE: BAZIN, Andre. "A ontologia da Imagem fotográfica" in Ensaios sobre fotografia de Alan Trachtengerg, p. 261 a 266.
15 19 e 20/07	Introdução à finalização de imagens e seus instrumentos. LEITURA EM DEBATE: KRACAUER, Siegfried. "Fotografia" in Ensaios sobre fotografia de Alan Trachtengerg, p. 267 a 294.
16 26 e 27/07	SEMANA DE APRESENTAÇÃO DOS TCCs
17 02 e 03/08	RECUPERAÇÃO

IMPORTANTE:

Os textos produzidos no *Caderno de notas* e/ou em outras produções textuais devem se valer dos pensamentos dos autores sugeridos na bibliografia e dos textos analisados em aula para que um diálogo criativo entre as ideias discutidas e as do próprio aluno possa ser apreciado. É importante lembrar que todas as citações dos autores mencionados ou qualquer outra fonte consultada (sítios virtuais, imagens, músicas, filmes etc.) devem ser creditadas,

preferencialmente, seguindo as normas ABNT. Qualquer suspeita de plágio implicará na não aceitação dos trabalhos como parte da avaliação do aluno.

A entrega do foto-filme dever ser feita em formato audiovisual contendo:

- no máximo, 3 minutos de duração;
- vinheta do curso <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/167313>
- créditos relativos à disciplina: “foto-filme desenvolvido para a disciplina ART511 Fotografia ministrada por Andréa C. Scansani - 2022”;
- Formato de exportação: arquivo MP4, 1080p, codec H.264

BIBLIOGRAFIA

(sujeita a alterações, acréscimos e adequações de acordo com a trajetória do semestre, a bibliografia completa - que está franca revisão histórico-política - pode ser encontrada na pasta compartilhada exclusivamente com os participantes da disciplina)

- ADAMS, Ansel. *A Cópia*. São Paulo: editora SENAC, 2000.
- AUMONT, Jacques. *A Imagem*. São Paulo, Ed. Papirus. 1993.
- BARTHES, Roland. *A câmara clara*. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1984.
- BECEYRO, Raúl. *Ensayos sobre Fotografía*. Ciudad de México: Editorial Arte Y Libros, 1978.
- BELLOUR, Raymond. *Entre-imagens: foto, cinema e vídeo*. Campinas: Papirus, 1997.
- BENJAMIN, Walter. “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”. In: *Magia e técnica, arte e política* (Obras escolhidas - v. 1). São Paulo: Editora Brasiliense. 1986.
- BENJAMIN, Walter. “Pequena história da fotografia”. In: *Magia e técnica, arte e política* (Obras escolhidas, v. 1). São Paulo: Editora Brasiliense, 1986.
- BENJAMIN, Walter. *Sobre la fotografía*. Valencia: Pre-textos, 2015.
- BRAGANÇA de MIRANDA, José. *Corpo e imagem*. São Paulo: Annablume, 2011.
- CARTIER-BRESSON, Henri. “O instante decisivo” (Tradução de Paulo Thiago de Mello de trecho do livro *The Decisive Moment*. New York: Verve and Simon and Schuster, 1952)
- DIDI-Huberman, Georges. *O que vemos, o que nos olha*. São Paulo: editora 34, 2010.
- DUBOIS, Philippe. *O Ato Fotográfico*, Ed. Papirus, SP, 1994
- DYER, Geoff. *O Instante Contínuo*. São Paulo, Companhia das Letras. 2000
- ERMAKOFF, George. *O Negro na Fotografia Brasileira do Século XIX*, 2004.
- FATORELLI, Antonio. *Fotografia contemporânea*. Rio de Janeiro: Senac National, 2013.
- FURTADO, Beatriz. *Pós-fotografia, pós-cinema: novas configurações das imagens*. SESC, 2019.
- GRANGER, Pierre-Marie. *À sur O: la óptica en el audiovisual*. Buenos Aires: SICA, 1989.
- FABRIS, Annateresa. *O desafio do olhar: Fotografia e Artes Visuais no período das vanguardas históricas*. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011
- FLUSSER, Vilém. *A filosofia da caixa preta*, Hucitec, SP 1985.
- GIANOTTI, Marco (org.). *Reflexões sobre a cor*. São Paulo: Martins Fontes, 2019.
- GOETHE, J.W. *Doutrina das cores*. São Paulo: Nova Alexandria, 2011.
- JOHNSON, Chris. *The Practical Zone System for Film and Digital Photography*. Focal Press, 2007.
- KITTLER, Friedrich. *Mídias ópticas*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2016.
- KOSSOY, Boris. *Dicionário histórico-fotográfico brasileiro: fotógrafos e ofício da fotografia no Brasil (1833-1910)*. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2002.
- KOSSOY, Boris. “Fotografia”. In: ZANINI, Walter (Org.). *História geral da arte no Brasil*. São Paulo: Instituto Walther Moreira Salles/Fundação Djalma Guimarães, 1983, v.2, p.867-913.
- KOSSOY, Boris. *Origens e expansão da fotografia no Brasil*. Rio de Janeiro: Funarte, 1980.
- KOSSOY, Boris. *O Olhar Europeu. O Negro na Iconografia Brasileira do Século XIX*. EESC, 2002.
- KOSSOY, Boris. *Realidades e ficções na trama fotográfica*. São Paulo: Ateliê Editorial, 2009.

- KOUTSOUKOS, Sandra Sofia Machado. *Negros no estúdio do fotógrafo*. Campinas: ed. Unicamp, 2010.
- KRAUSS, Rosalind. *O Fotográfico*. Barcelona: G. Gili. 2010
- LANGFORD, Michael. *Fotografia básica: introdução à fotografia profissional*. São Paulo, Martins Fontes, 1979.
- MACHADO, Arlindo. *A ilusão especular: introdução à fotografia*. São Paulo: Brasiliense / Funarte, 1983.
- MUSA, João Luiz PEREIRA, Raul G. *Interpretação da luz: o controle de tons na fotografia preto-e-branco*. São Paulo: Olhar impresso, 1994.
- NEWHALL, Beaumont. *The History of Photography: from 1839 to the present*. Nova York, Museum of Modern Art. 1982.
- OMAR, Arthur. *Antropologia da face gloriosa*. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.
- OMAR, Arthur. *Antes de ver: Fotografia, Antropologia e as portas da percepção*. São Paulo: Cosac & Naify.
- PEDROSA, Israel. *Da cor à cor inexistente*. Rio de Janeiro: Léo Chistiano editorial, 2002.
- SALLES, Filipe. *A ideia-imagem – forma e representação na fotografia moderna*. Curitiba: Appris, 2016.
- SAMAIN, Etienne [org.]. *O Fotográfico*. Hucitec, SP 1998
- SAMAIN, Ethienne (org.). *Como pensam as imagens*. Campinas: Unicamp, 2012.
- SCHAEFFER, Jean-Marie. *A Imagem Precária - sobre o dispositivo fotográfico*, Papirus, Campinas 1996
- SCHISLER, Millard W. L; SAVIOLI, Elisabete. *Revelação em preto-e-branco: a imagem com qualidade*. São Paulo: Martins Fontes, 1995.
- SONTAG, Susan. *Ensaio sobre Fotografia*. Rio de Janeiro: Editora Arbor, 1981.
- SOULAGE, François. *Estética da fotografia: perda e permanência*. São Paulo: Senac, 2010.
- TRACHTENBERG, Alan. *Ensaio sobre fotografia - de Niépce a Krauss*. Lisboa: Orfeu Negro, 2013.
- TRIGO, Thales. *Equipamento Fotográfico*. São Paulo, editora SENAC. [1998] 2010.