

Licenciatura em Fotografia

Unidade Curricular: História da Fotografia

1ºano

Regime: Anual

Carga horária: 60 T + 20 OT

ECTS: 10

Ano lectivo: 2011/2012

Docente: José Soudo

Desde que lecciono a Unidade Curricular - História da Fotografia, no CSF que lhe justifico os objectivos e os conteúdos, destacando entre muitos outros pressupostos, a polémica 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 critico 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, XX e nos actuais inícios do século XXI;

PROGRAMA:

O plano de estudos proposto para a Unidade Curricular, pretende que os alunos, numa 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" ou de uma análise crítica a partir 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 séc. XIX, ou como dum tubérculo cortado na pré-história se chega à Fotografia através da gravura, do desenho, da pintura ou da tipografia de Göttemberg.

-Sobre as interacções 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 fotografia 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.

-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); A 2ª Grande Guerra e a fotografia humanista; A agência Magnum; Os anos 50's, 60's, 70's, 80's e 90's

-A fotografia portuguesa enquadrada na História

-Dos anos 40's do século XIX até ao virar do século;

-De 1900 até ao Estado Novo;

-A fotografia durante o Fascismo e os salões de Arte Fotográfica;

-Os modernistas, os futuristas, os neo-realistas, os surrealistas e os outros;

-Os anos 50/60 e o livro "Lisboa, cidade triste e alegre";

-A fotografia depois do 25 de Abril, instituições e acontecimentos;

-A Fotografia Portuguesa contemporânea

-E agora, que fotografia?

-Que territórios, que mapeamentos, que corpos e que retratos numa época tão mediatizada?

Pós ou Post-modernismo?

Uma reflexão e análise sobre como poderá ser a fotografia nos próximos anos do séc. XXI.

AVALIAÇÃO:

Tendo em conta as características marcadamente teóricas das matérias a tratar, a avaliação será feita através da realização de trabalhos individuais a solicitar ao longo do ano escolar. A nota final a atribuir será a media 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
Dictionaire 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 conflit – 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
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

