



**UFSC**

# **UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA**



**CENTRO DE COMUNICAÇÃO  
E EXPRESSÃO**

*DEPARTAMENTO DE  
EXPRESSÃO GRÁFICA*

**CURSO DE DESIGN**

# FOTOGRAFIA AVANÇADA

1

Professor

***Dr. Isaac A. Camargo***

Apoio pedagógico Digital:

[www.artevisualensino.com.br](http://www.artevisualensino.com.br)





# PROPOSIÇÕES AUTORAIS

A fotografia, ao longo do tempo, se constituiu como um dos meios mais eficientes para a produção de imagens com alta capacidade informativa e, por conta disso, pode assumir diferentes funções sociais. A ideia de Fotografia Autoral quer valorizar a produção pessoal, personalizada que busque a revelação do caráter e identidade do autor.

Um Projeto Autoral, com qualquer outro tipo de projeto, implica em delimitar temas, assuntos, bem como, definir, por antecipação as necessidades materiais como equipamentos, acessórios e demais aspectos da produção fotográfica como transporte, locação etc.

Portanto pensar um Projeto Autoral,  
exige atenção especial a diferentes  
aspectos, sejam eles conceituais ou  
materiais.

# Projeto Fotográfico Autoral

- . Identificação do Conceito/Tema/Campo/Assunto.
- . Justificativa, explicação, etapas.
- . Identificação de equipamento, recursos, estratégias, logística.
- . Formato, apresentação.
- . Previsão de recursos, calendário.
- . Resultado final esperado.

Além disso é essencial a delimitação do campo temático, assunto ou área de interesse, este é o maior desafio.

A título de síntese, delimitamos três categorias:

***Documental, Comunicacional e Expressiva.***

No entanto, estas categorias não são estanques. Uma mesma imagem pode atuar em mais de uma delas, do mesmo modo que, ao fazer parte de uma não elimina a possibilidade de conter elementos de outra.

No contexto *Documental* a fotografia atua como *registro* de acontecimentos, fatos, eventos, situações, circunstâncias, ocorrências que são relevantes para o meio social e se tornam *documentos* para a compreensão das circunstâncias que a determinaram e da história/memória de um povo, comunidade ou grupo étnico

O contexto ***Comunicacional***, se refere aos processos e procedimentos nos quais a imagem fotográfica é destinada à finalidade de comunicar valores, em geral, com vistas à difusão informativa nas mídias e comunicação comercial ou social, no jornalismo, no marketing etc.

O contexto *Expressivo* se refere às imagens produzidas com fins exclusivamente estéticos, destinadas à apreciação artística sem fins documentais ou comunicativos nas quais são valorizados principalmente os aspectos estruturais e plástico/visuais constituindo imagens com alto grau de referência autoral.



O contexto que mais nos interessa  
nesta disciplina é o *Expressivo*,  
considerando que a formação  
estética e o exercício com as  
imagens é uma das estratégias mais  
interessantes e eficientes para  
enriquecer o olhar e o processo  
criativo

Para o Designer, colocar-se na posição de criador, antes de tornar-se gestor de imagens, é essencial para sua formação. Não apenas no curso de Design como também em outras áreas de formação criativa esta disciplina é um importante componente pedagógico para a formação profissional

Neste caso, a proposição que vamos desenvolver é uma proposta de criação pessoal, como um percurso que valoriza os aspectos plásticos, criativos e expressivos cujo resultado seja um conjunto de imagens de carácter autoral e conceitual

O que estamos considerando como ***Autoral***, é a possibilidade de valorar questões de ordem individual como interesse pessoal, traços de personalidade em busca de um estilo na constituição de temas e assuntos que possam ser desenvolvidos por meio da produção fotográfica

O aspecto Conceitual se refere à possibilidade de realizar construções imagéticas nas quais os assuntos, temas e referências se desloquem do cotidiano e do lugar comum, para um patamar diferenciado no qual o discurso fotográfico se realize de modo particular e inusitado

Com o intuito de estimular a construção desta proposta, vamos apresentar um conjunto de imagens produzidas por vários autores que destacam, cada um à sua maneira, os valores que estamos buscando destacar na elaboração destes projetos

Para isto, vamos organizar tais imagens em categorias (sugerindo temas, assuntos ou abordagens) que possam estimular, provocar, indicar ou apresentar vertentes ou caminhos relevantes ao processo criativo a ser desenvolvido em seus projetos

**Retrato  
e  
Auto-Retrato**

Tanto o *Retrato* quanto o *Auto-Retrato* são gêneros decorrentes da tradição artística que migraram para a fotografia e pouco se diferenciam do processo tradicional

Valoriza a identidade, a  
idiossincrasia, a personalidade, a  
autonomia e a autoria.  
O opositivo se refere ao grupal e  
coletivo.



Edward Steichen, Auguste Rodin e o Pensador, 1905



Edward Steichen, August Rodin,  
1911



Auguste Rodin,  
Felix  
Tournachon,  
1893

*stanc*



Felix Tournachon (Nadar),  
Sarah Bernhardt, 1864

*fine*



Felix Tournachon (Nadar),  
Georges Sand, 1865

*Handwritten signature*



Charles Baudelaire, Felix  
Tournachon (Nadar), 1855

*Nadar*



Alexander Tournachon  
(Nadar), Alice Regnault,  
1880

*Handwritten signature*



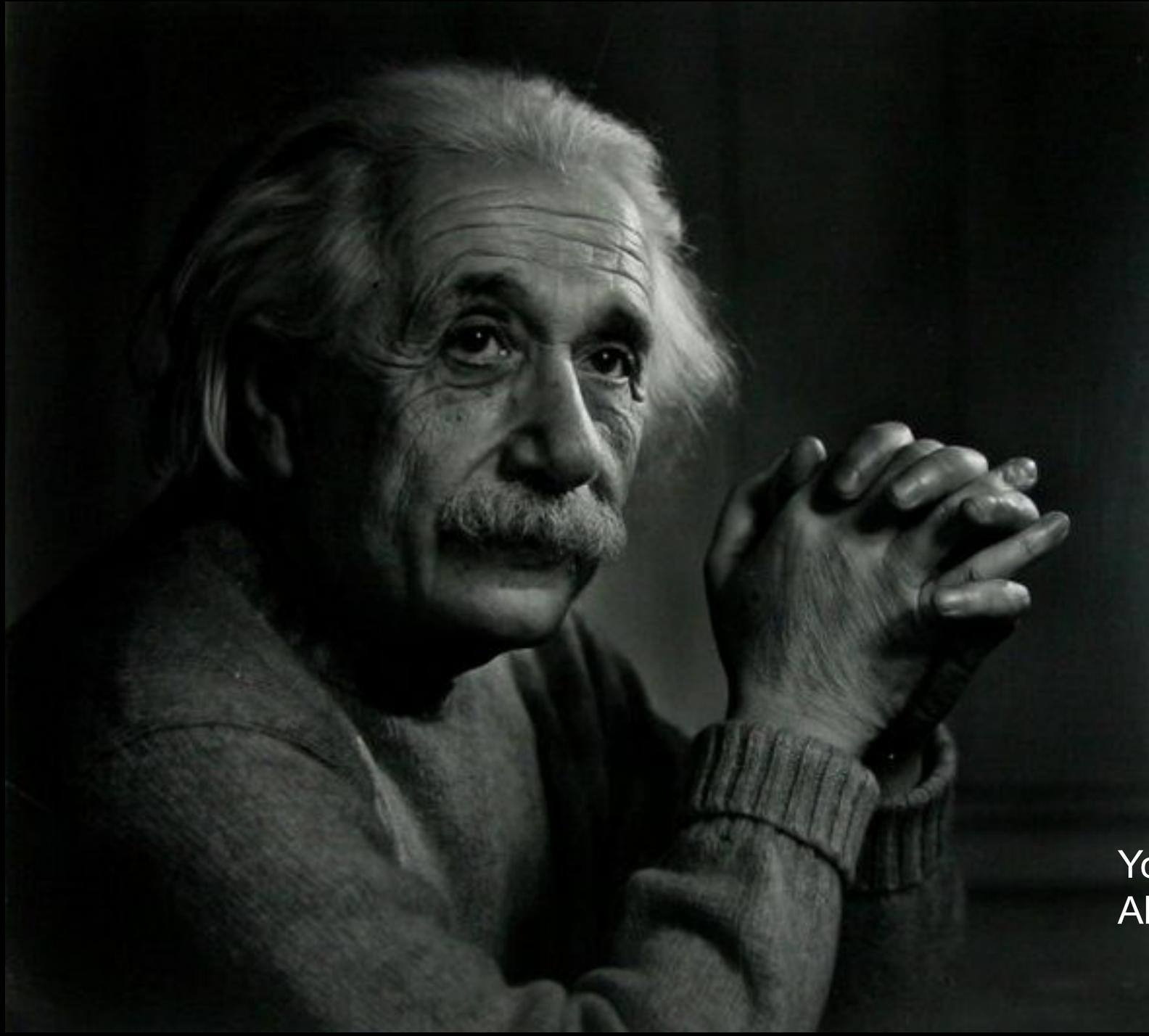
Richard Avedon, Bob Dylan,  
1965

*Steve*



Arnold Newman, Marilyn Monroe, 1964

*Arnold Newman*



Yousuf Karsh,  
Albert Einstein

A small, handwritten signature in the bottom right corner of the image, which reads "Yousuf Karsh".



Alberto Korda, Che Guevara



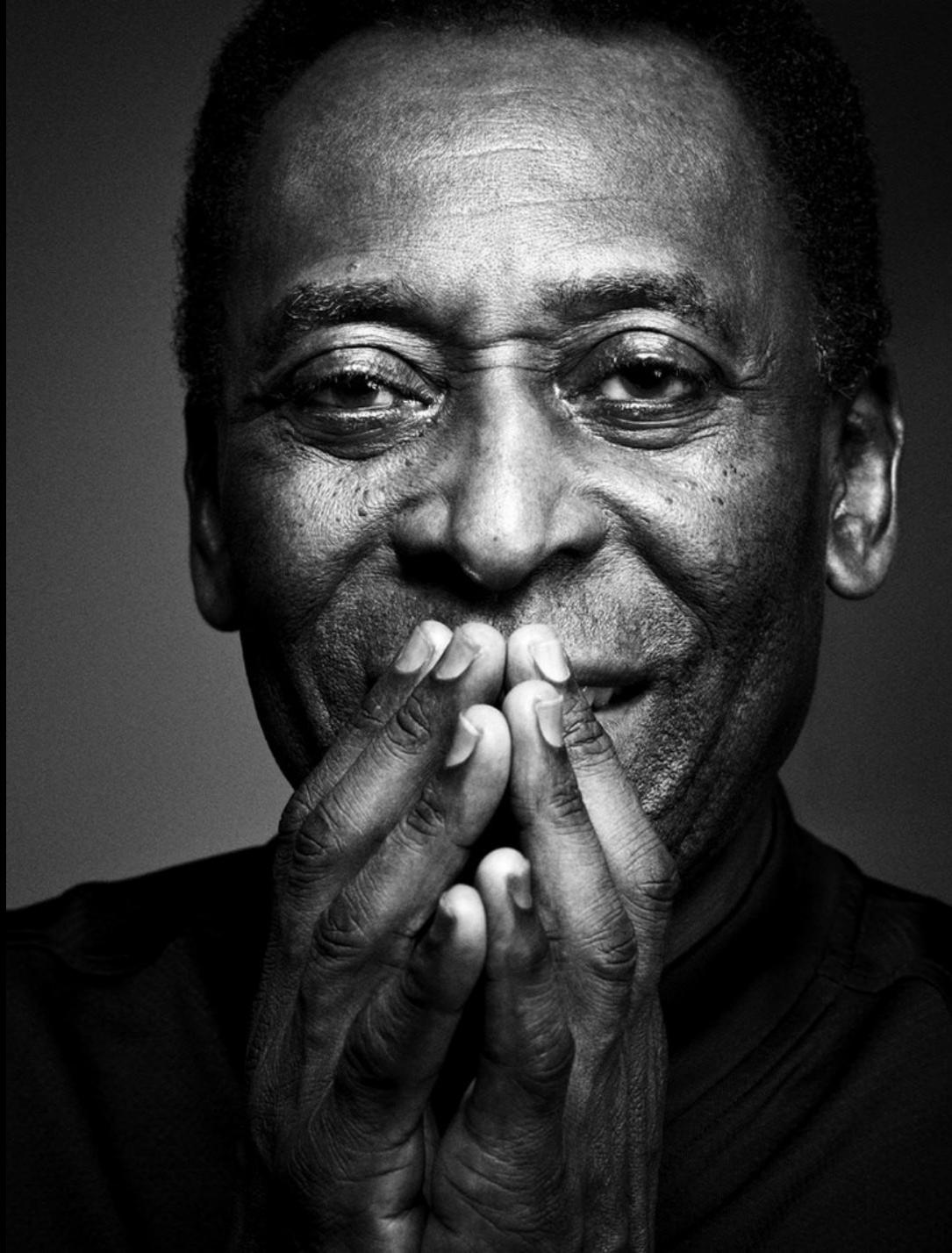
"Guerrillero Heroico"  
5/3/60

*Alberto Korda*  
Korda - 98

*Steve*



René Burri, Che Guevara.



Simon Emmett, Edson Arantes  
do Nascimento - Pelé.

*Emmett*



Felix Tournachon (Nadar), Victor Hugo em seu leito de morte



Felix tournachon  
(Nadar), Auto  
Retratos, 1865

*Handwritten signature*



O Primeiro Auto- retrato é atribuído a Robert Cornelius, de 1839



Hippolyte Bayard, Auto retrato como afogado, 1840



Eugene Atget, Auto Retrato

*Atget*



Henry Cartier-Bresson, Auto Retrato, S/D



Stanley Kubrick, Auto Retrato, 1940

*Stanley*



Alexander Rodchenko, Auto  
Retrato

*fine*



LIFE

Dennis Stock, Auto Retrato

*Stock*



Leni Riefensthal, Auto  
Retrato, 1939

*Stam*



Marianne Breslauer, Auto  
Retrato, 1930

*Stam*



Man Ray, Auto Retrato,  
1924

*Man Ray*

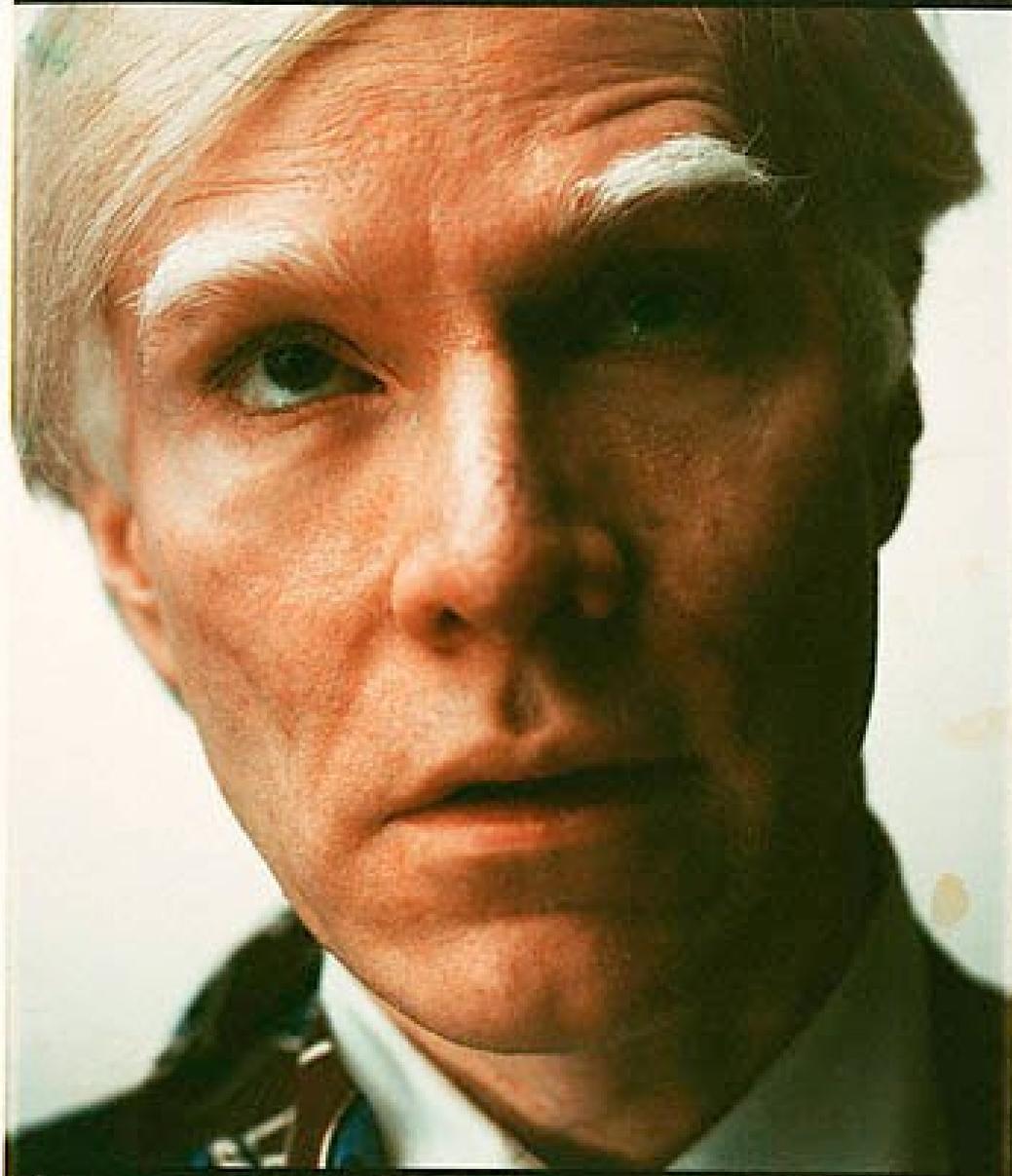


Man Ray, Auto Retrato, 1932

*Man Ray*



Andre Kértész,  
Auto Retrato, *Andre Kértész*



Andy Warhol, Auto  
Retrato.

*Warhol*



Saul Leiter, Auto Retrato



Robert Mapplethorpe,  
Auto Retrato

*Robert Mapplethorpe*



Imogen Cunningham, Auto  
Retrato

*Imogen*



Ise Bing, 1931



Ilse Bing, 1986



Bill Brandt, Auto  
Retrato

*Brandt*



Ansel Adams, Auto  
Retrato

*Ansel Adams*



Antoine D'Agata, Auto Retrato.

*Antoine D'Agata*



Cindy Sherman, Auto Retrato.



Diane Arbus, Auto Retrato.



Edward Steichen, Auto  
Retrato.

*Steichen*



Edward Weston, Auto Retrato.

*Weston*



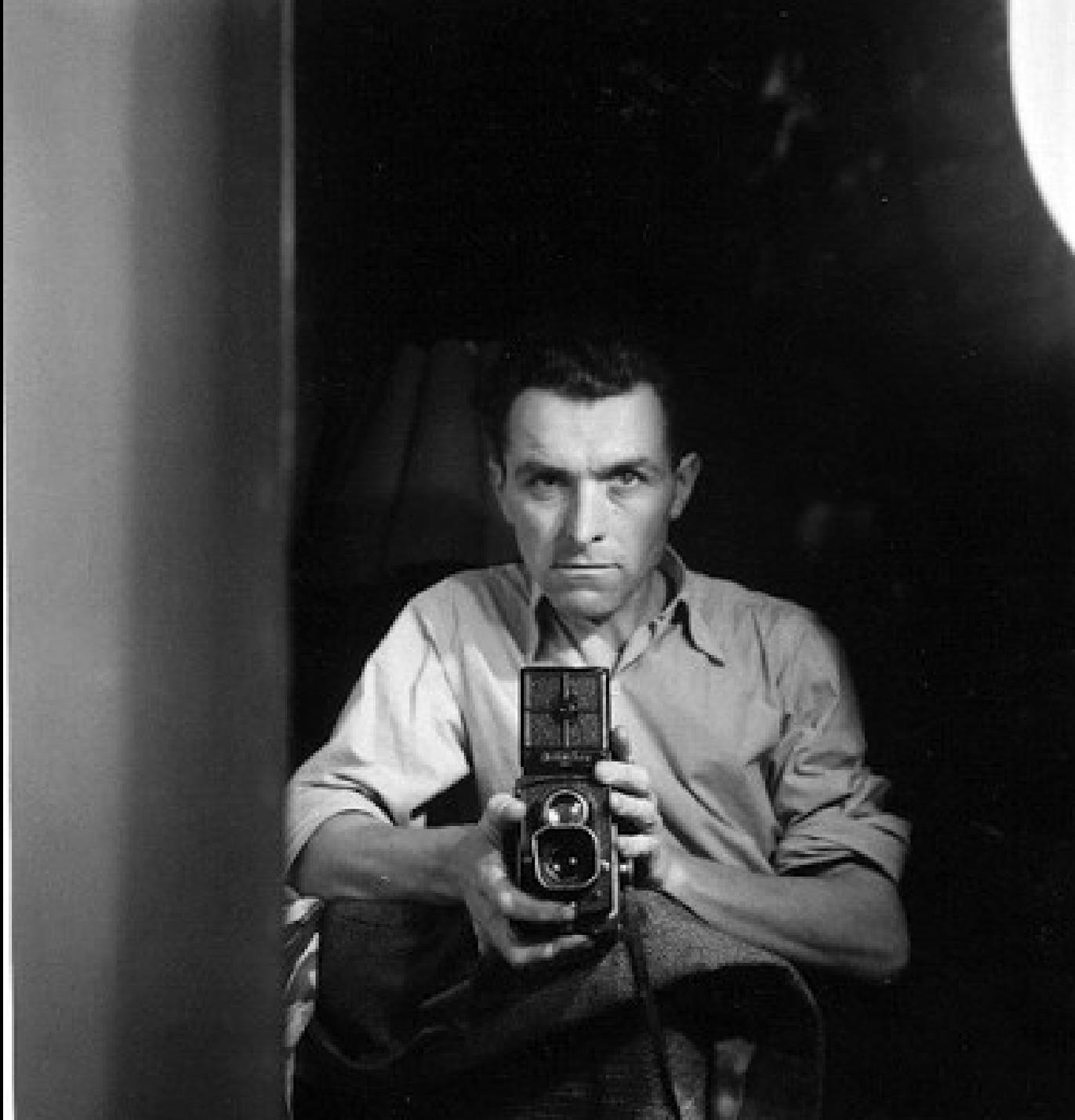
Willy Ronis, Auto Retrato.

*Willy Ronis*



Vivian Maler,  
Auto  
Retrato, 1955

*Stam*



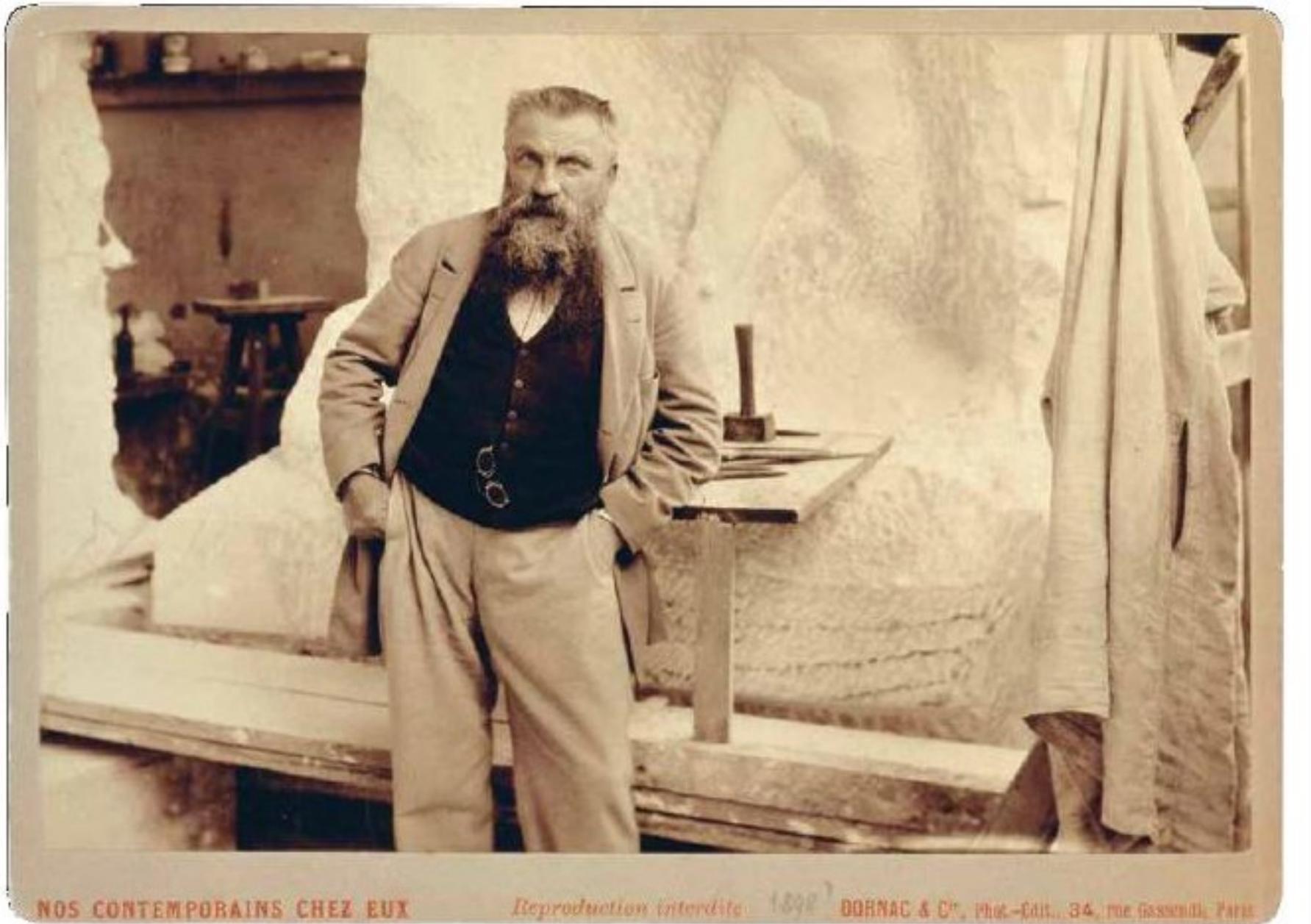
Robert Doisneau,  
Auto Retrato,  
1947

*Doisneau*

Recentemente, as releituras conceituais deste campo temático proporcionaram imagens de grande poder de eloquência e comunicação, o contraponto seria o coletivo, o grupal

# Personalidade

A ideia de *Personalidade* contempla a recorrência à notoriedade de certas pessoas como justificativa para o uso de sua imagem evidenciando suas qualidades e até mesmo suas idiossincrasias ou defeitos, intensificando ou arrefecendo-a. O contraponto seria o anônimo, a informalidade



Dornac (Paul François Arnold Cardon), August Rodin.

*Handwritten signature*



Dornac (Paul François Arnold Cardon), Henry Rousseau



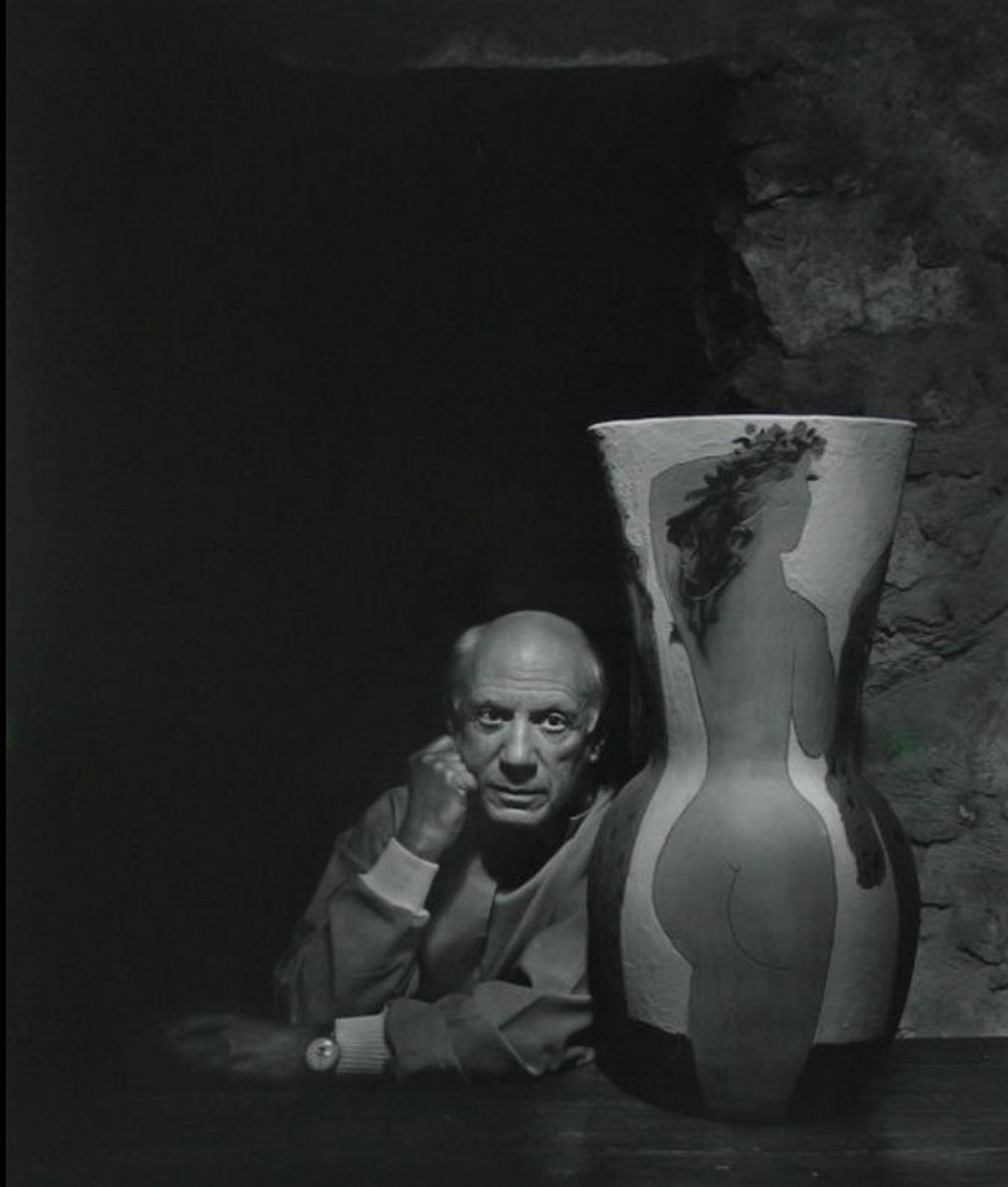
Philipp Halsman, Salvador Dalí.

*Steve*



Philipp Halsman,  
Alfred Hitchcock

*Handwritten signature*



Yousuf Karsh, Pablo Picasso

A small, stylized signature or logo in the bottom right corner, likely belonging to the photographer Yousuf Karsh. It appears to be a cursive or calligraphic mark.



Arnold Newman, Igor Stravinsky



Adrian Steirn, Nelson Mandela, 2011

*Steirn*



Paul Mobley, Mike Tyson



Matthew Zimmerman, Marilyn  
Monroe, 1954

*Matthew Zimmerman*



Alfred Eisenstaedt, Marilyn Monroe

*Steve*



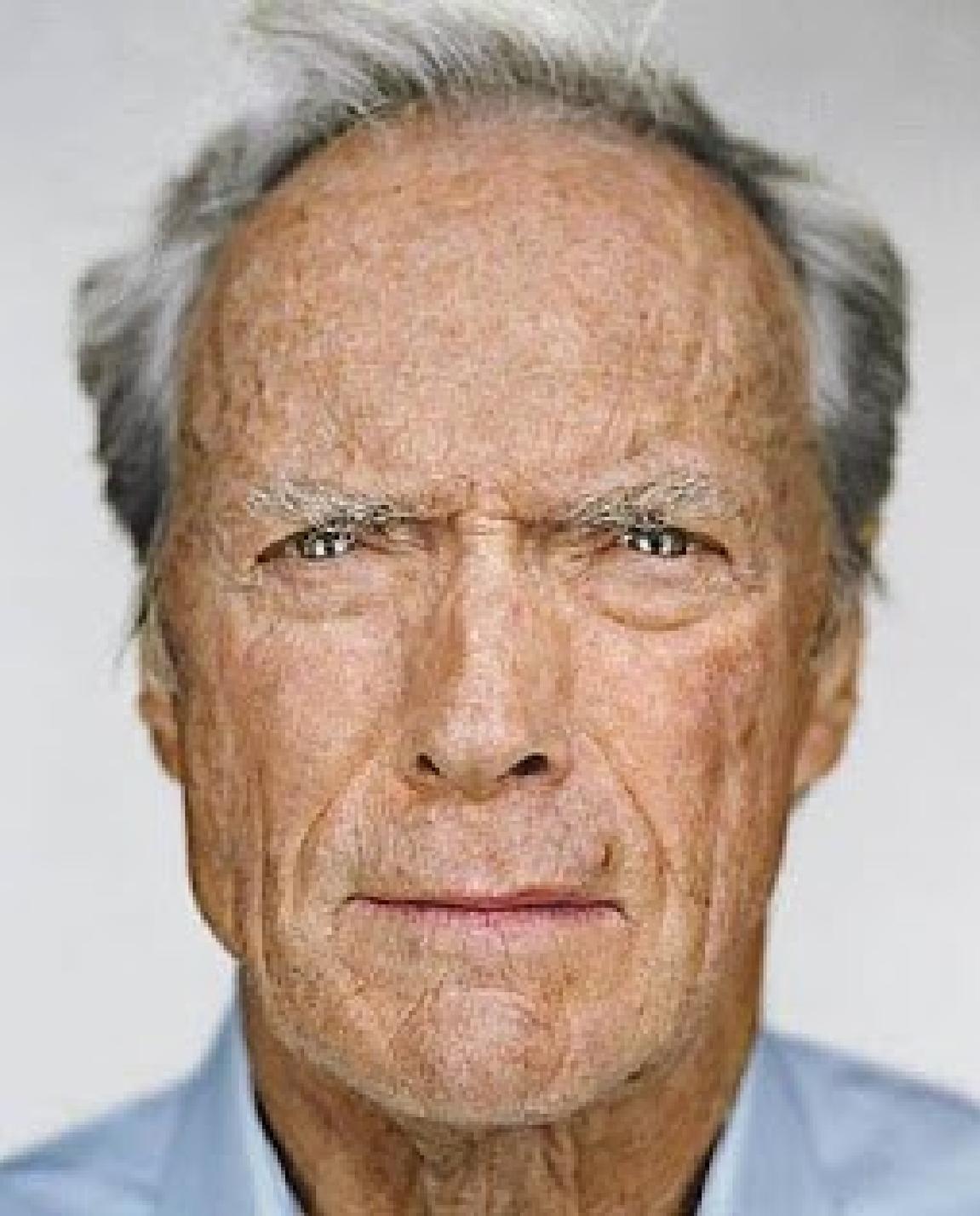
Cecil Beaton, Marilyn  
Monroe

*Steve*



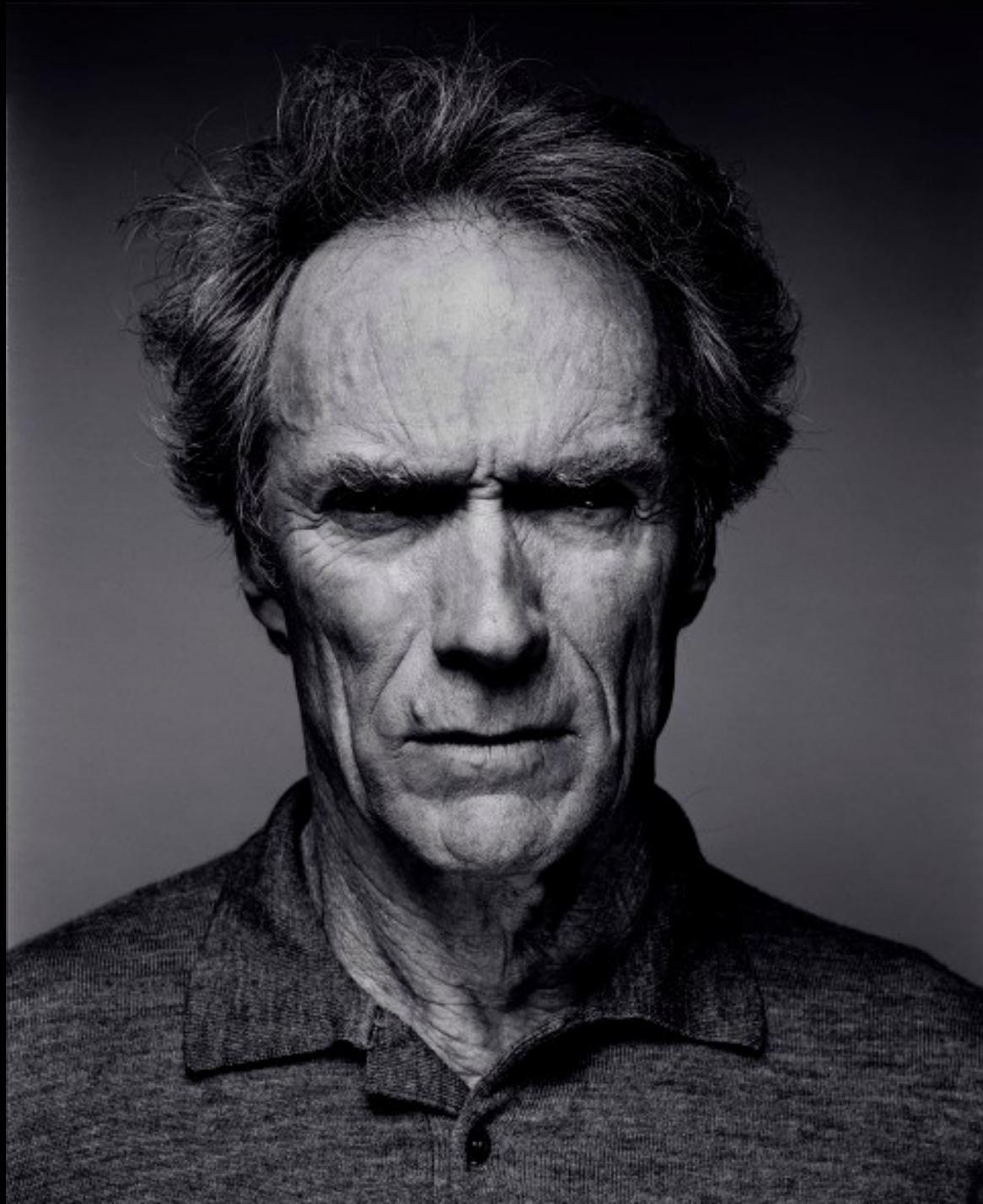
Martin Schoeler, Barak  
Obama

*Martin Schoeler*



Martin Schoeler,  
Clint Eastwood

*Stance*



Patric Swirc,  
Clint Steawood

A small, stylized signature or logo in the bottom right corner, possibly reading "Steve" or similar, written in a cursive script.



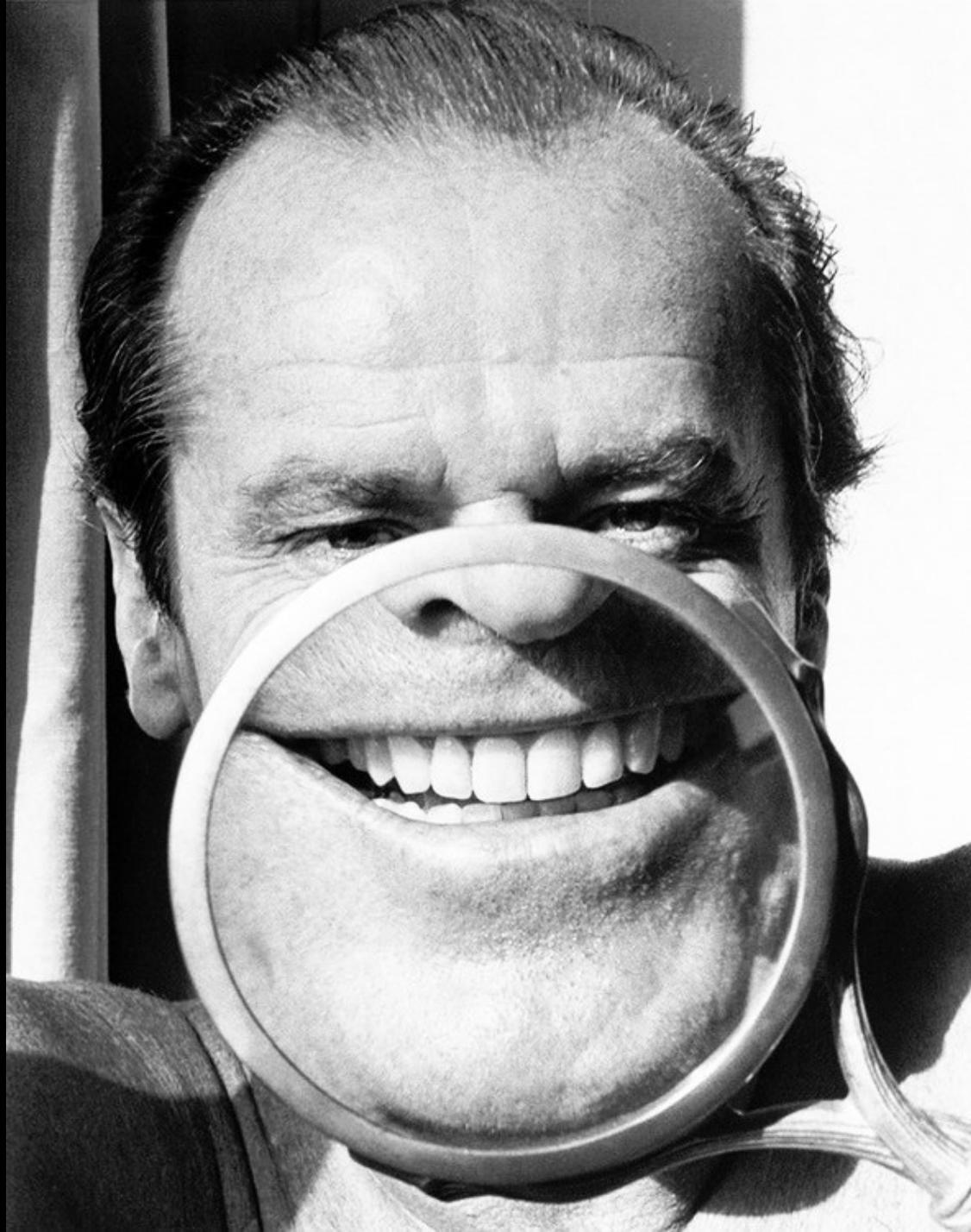
Brigitte  
Lacombe, Jack  
Nicholson

*Steve*



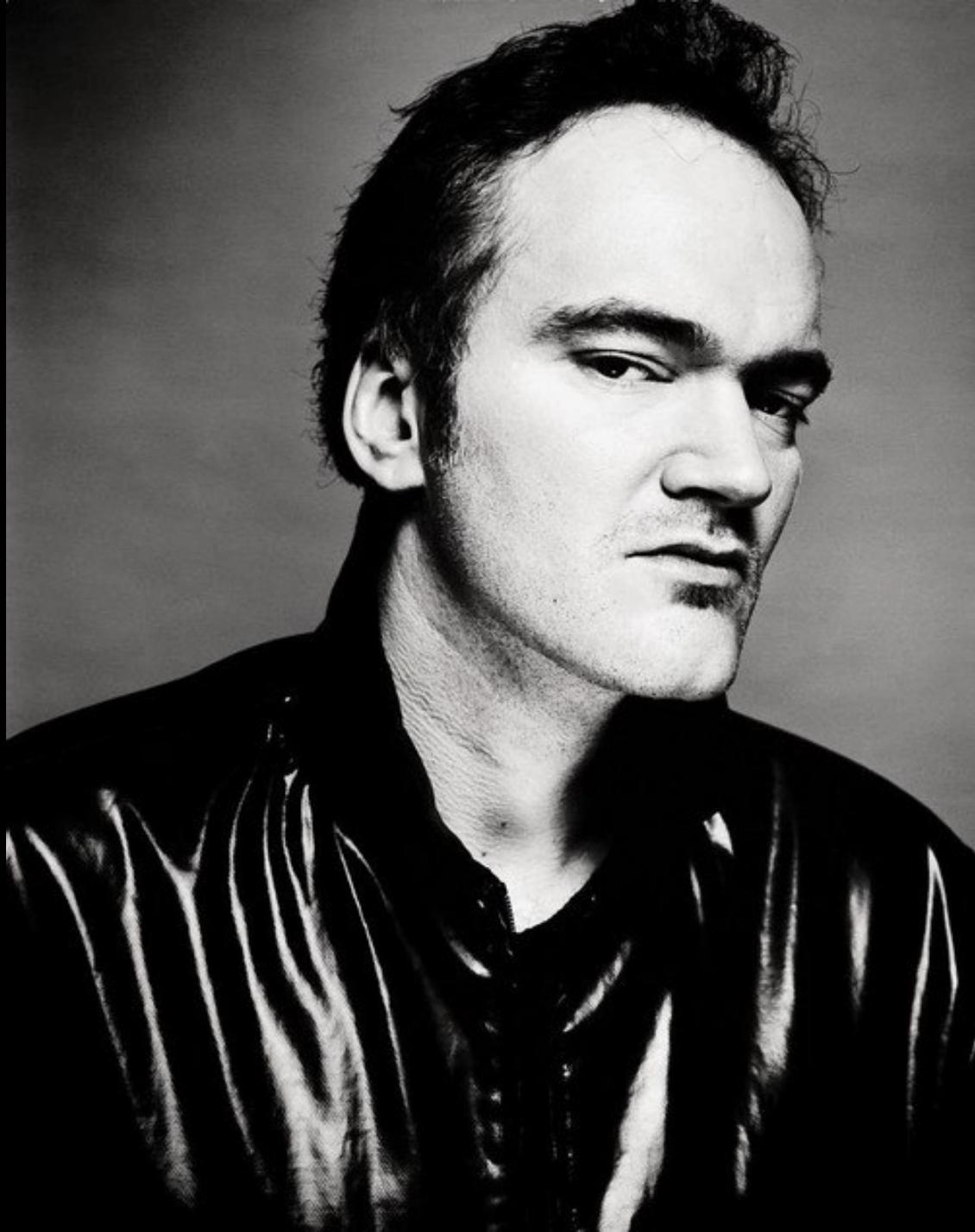
Martin Schoeler, Jack  
Nicholson

*Steve*



Herb Ritts, Jack Nicholson

*Herb Ritts*



Patric Swirc, Quentin  
Tarantino.

A small, stylized signature or logo in the bottom right corner, likely belonging to the photographer or artist.



Patric Swirc, Johnny Depp

A small, handwritten signature in the bottom right corner of the image, which appears to be the name 'Patric Swirc'.



Patric Swirc, Anne Brochet.

A small, handwritten signature in the bottom right corner of the page, appearing to read "Patric Swirc".



Richard  
Corman,  
Madonna,  
1983

*Steve*



Herb Ritts, Madonna

MADONNA.COM

A small, handwritten signature in the bottom right corner of the image, which appears to be the name 'Madonna' written in a cursive style.



Herb Ritts, Drew  
Barrimore

A small, handwritten signature in the bottom right corner of the page, which appears to be the name 'Herb Ritts'.



Herb Ritts, Elizabeth Taylor

*Herb Ritts*



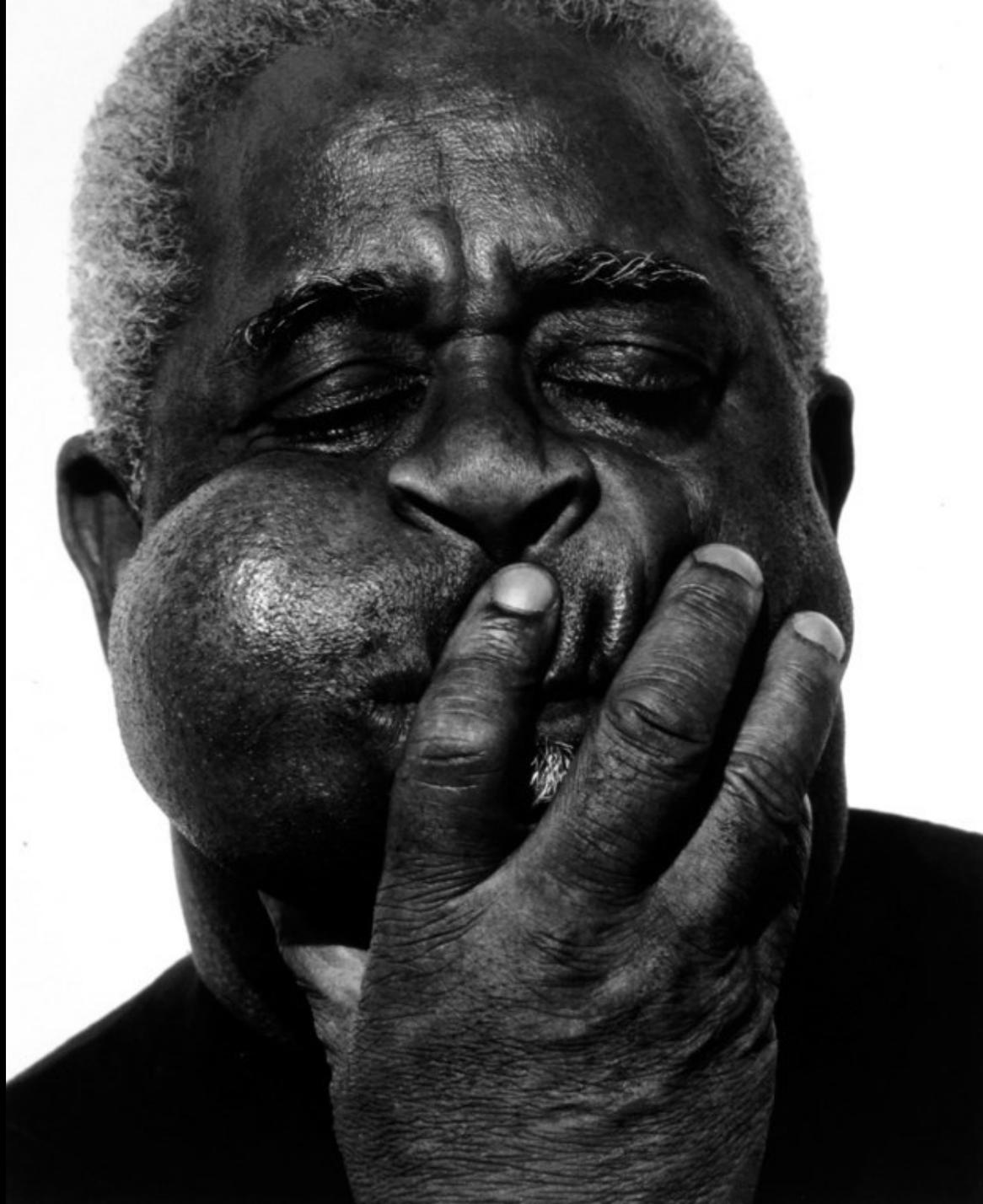
Herb Ritts, Elizabeth  
Taylor

*Herb Ritts*



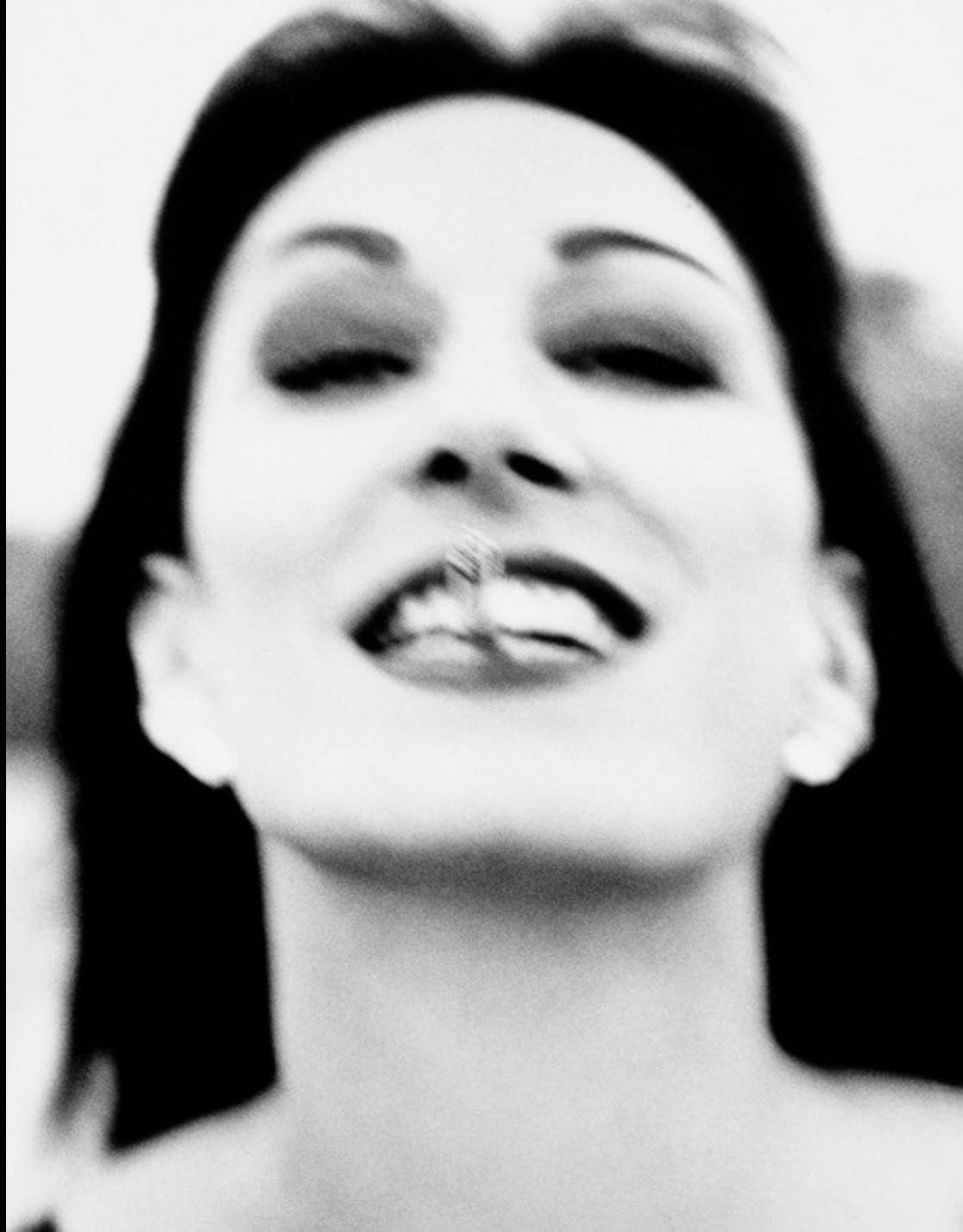
Cecil Beaton, Elizabeth  
Taylor

*Steve*



Herb Ritts, Dizzy  
Gillespie

A small, stylized signature or logo in the bottom right corner of the page, appearing to be a cursive name.



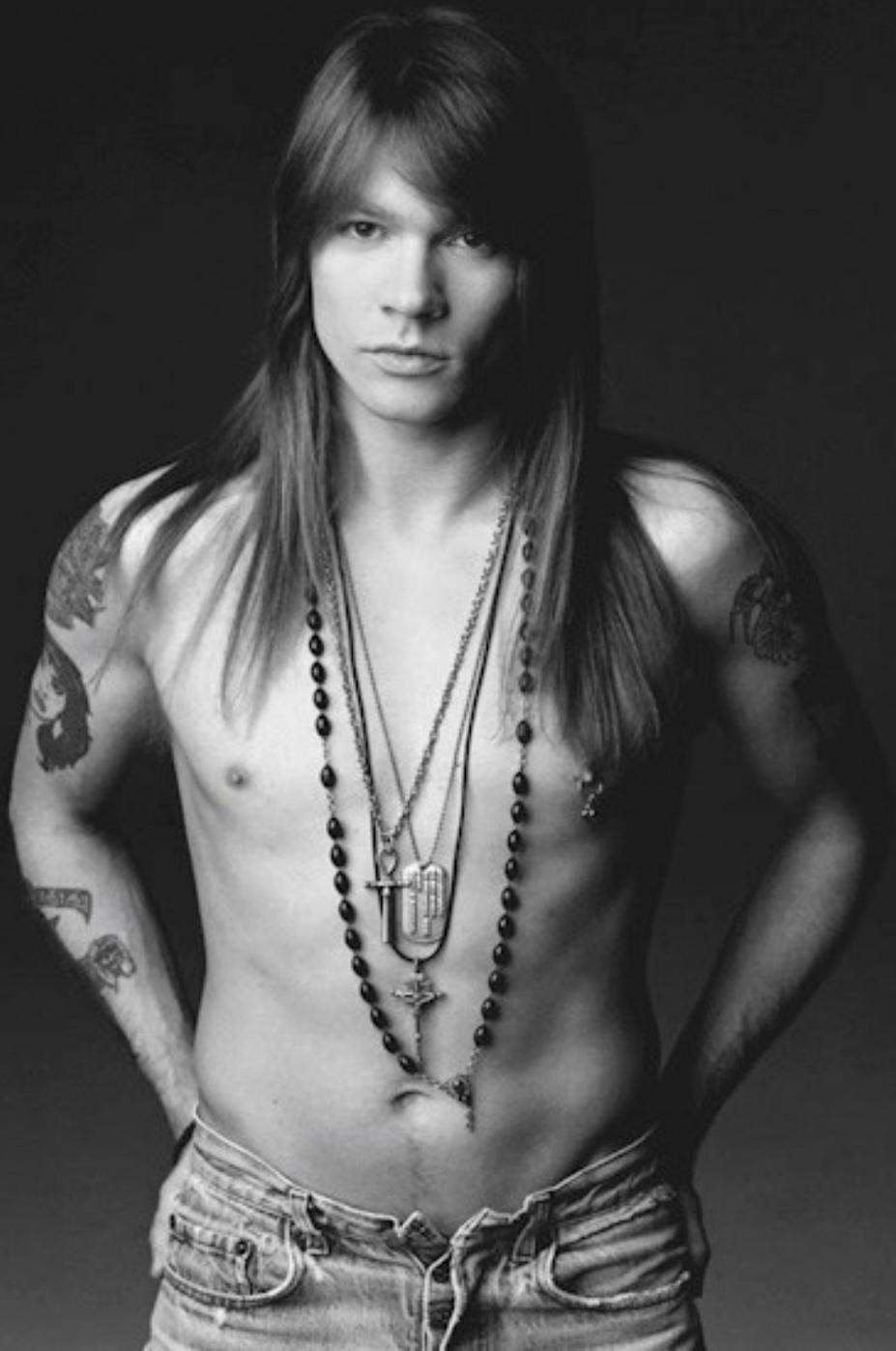
Herb Ritts, Angelica  
Huston

*Herb Ritts*



Herb Ritts, Axl Rose

*Axl Rose*



Herb Ritts, Axl Rose

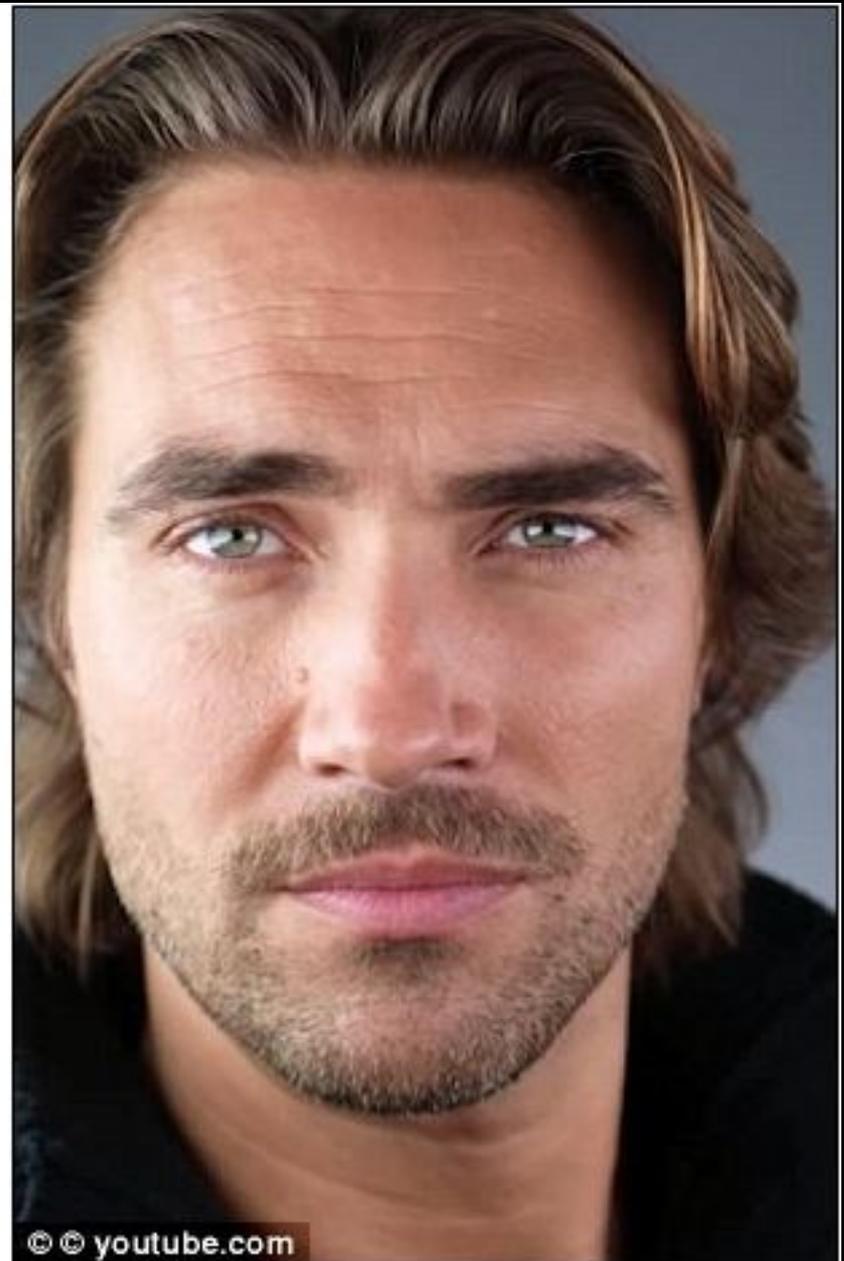
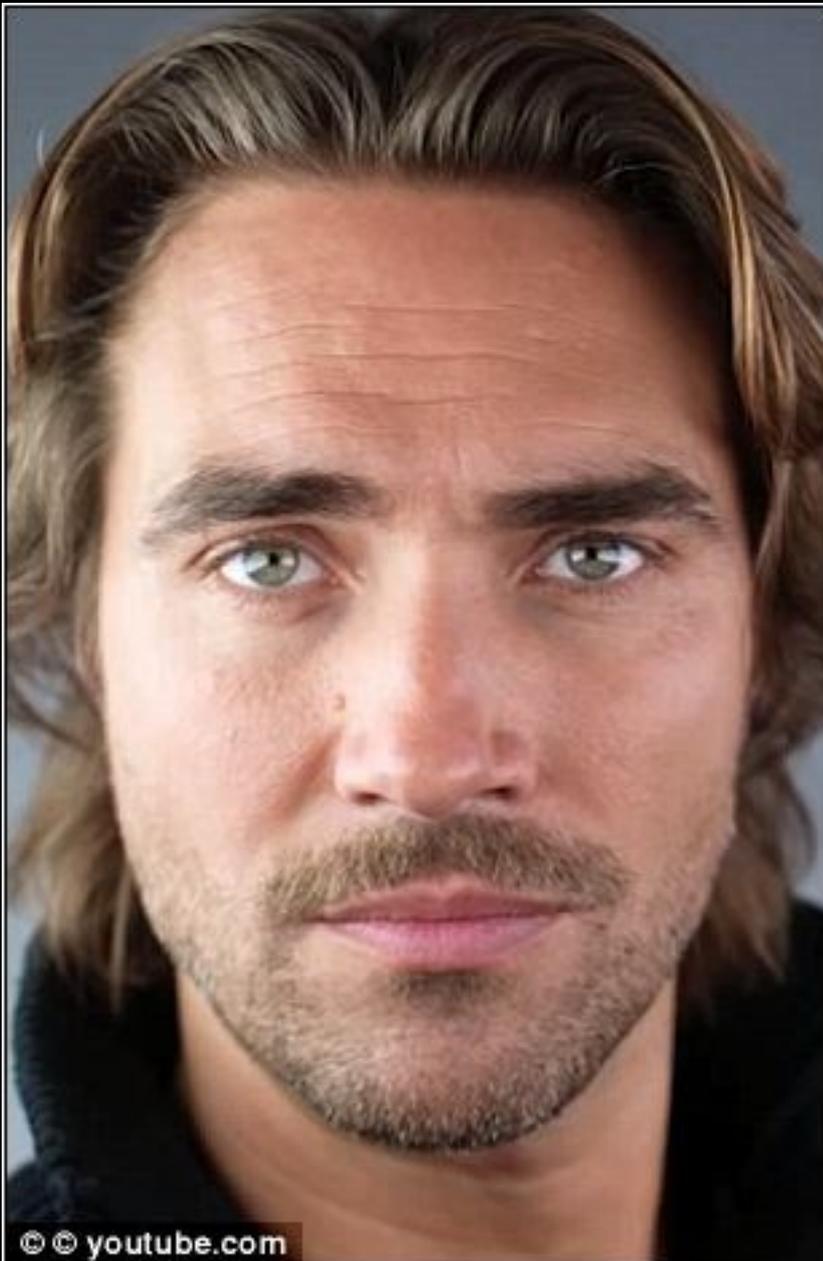
*Herb Ritts*

# FOTOGENIA

É hábito atribuir o adjetivo de ***Fotogênico*** especialmente às pessoas mas também a coisas, situações e circunstâncias nas quais se reconhece uma certa facilidade de obtenção de boas imagens.

Chamada de *Candid Photography*.

O contraponto delas seria a morbidez, o inacabado, o precário



Peter Hurley, observe a imagem da direita com os olhos mais fechados *Steve*



Observe a imagem da direita com tomada em tomada descendente

A small, handwritten signature or logo in the bottom right corner of the page, consisting of stylized cursive letters.



Observe a imagem da direita estreitando os olhos



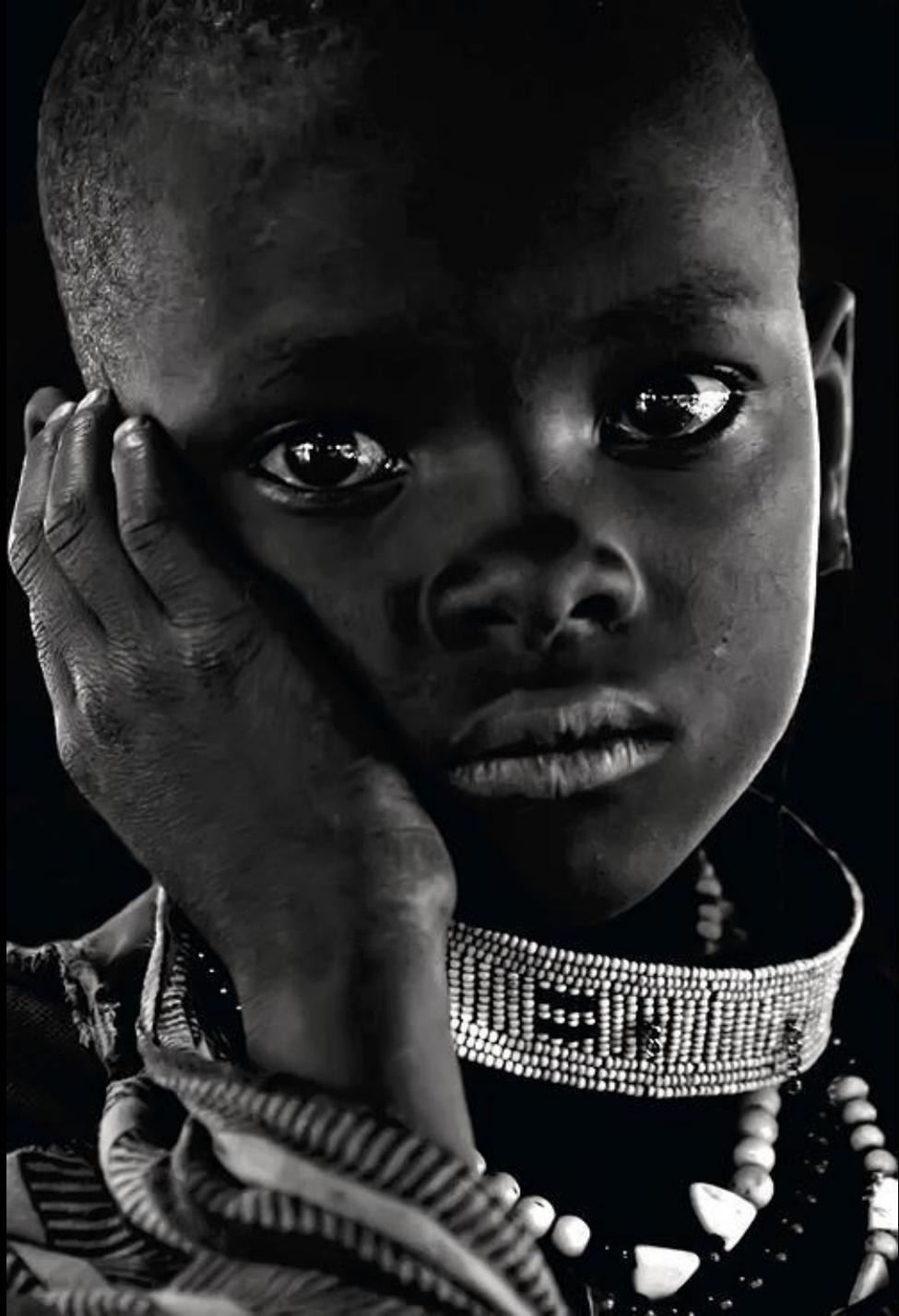
Observe a imagem da direita, as marcas de expressão foram suavizadas

A small, stylized signature logo in the bottom right corner, likely representing the brand or creator of the image.



Arusha, Tommy Huynh

A small, handwritten signature in white ink, located in the bottom right corner of the image.



Amnon Eichelberg

A small, stylized signature logo in the bottom right corner, consisting of a few cursive-like strokes.



Tamil Nadu, India

*stare*



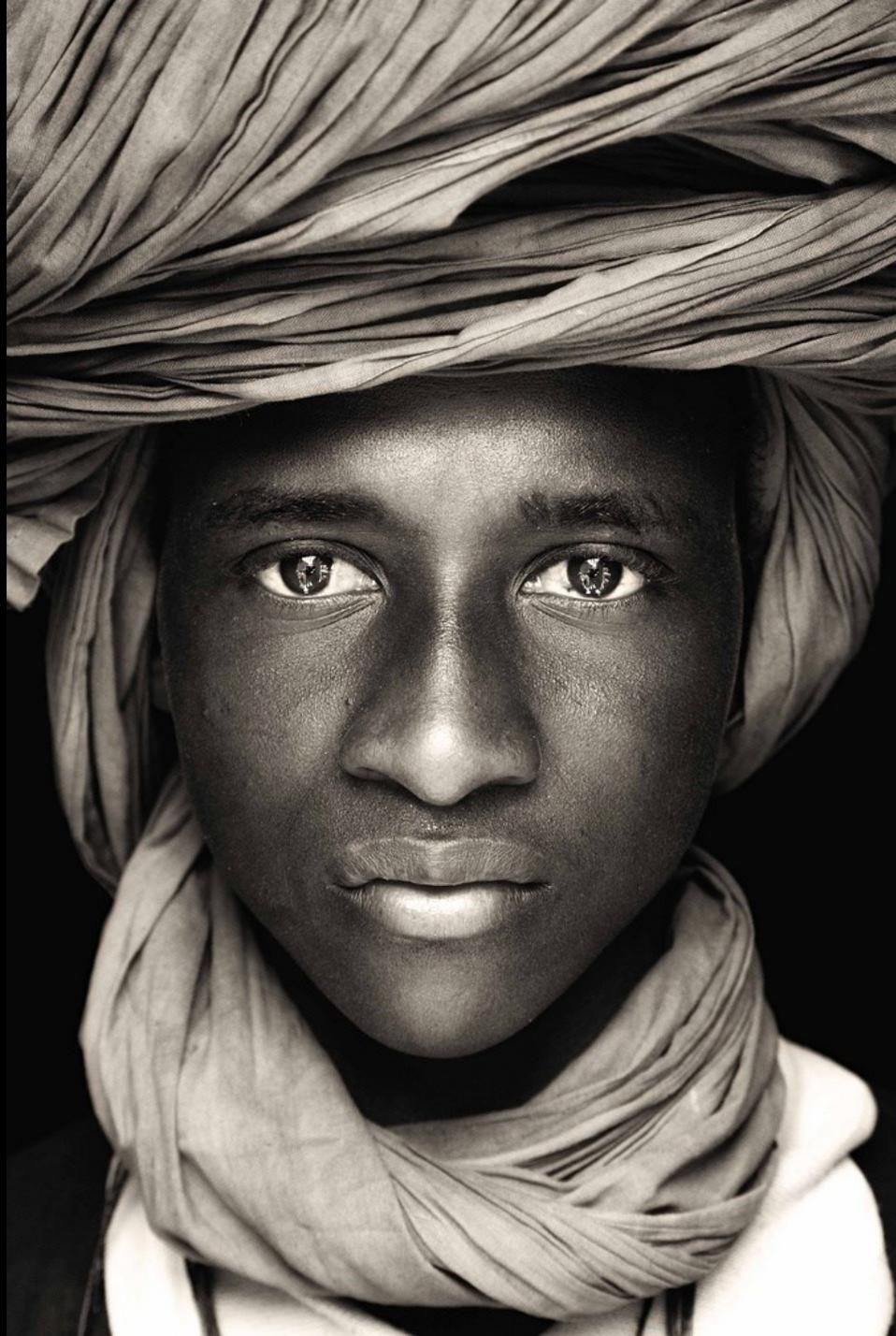
Patrick de Wilde

A small, stylized signature or logo in the bottom right corner, consisting of a few cursive, overlapping lines.



Joel Santos





Mario Gerth

A small, handwritten signature in the bottom right corner of the page, appearing to be the name 'Mario Gerth' in a cursive script.



Marcel Bakker HiHass





*Steve*



Dave Bechkerman



Dave Beckerman

*Steve*



Dave Beckerman



Dave Beckerman

*Steve*



Dave Beckerman



Dave Beckerman

