

WORKSHOP
STAGED PHOTOGRAPHY

© PATRÍCIA PETTITT

ITCQ INSTITUTO DE PRODUÇÃO
CULTURAL & IMAGEM

WORKSHOP DE STAGED PHOTOGRAPHY

24 HORAS | PRESENCIAL

formadora

PATRÍCIA PETTITT começou a sua carreira como bailarina e trabalhou com várias companhias de dança-teatro na Europa e Reino Unido, onde viveu até 2015. O seu percurso fotográfico teve início em 2018 com formações sucessivas no Instituto de Produção Cultural e Imagem (IPCI) onde completou o Master em Fotografia Artística em Setembro 2020. Patrícia trabalha maioritariamente a autorrepresentação para explorar o potencial performativo da fotografia e cria imagens cuidadosamente encenadas que evocam questões de feminilidade, intimidade, anseio e desejo. O seu trabalho foi exibido em exposições colectivas no Porto, Lisboa e Londres e individualmente no Espazo de Arte Roberto Verino, Ourense. Simultaneamente, tem tido destaque em diversas publicações nacionais e internacionais como, Jornal de Notícias, L'Oeil de la Photographie, ArtDoc Magazine, Achtung Magazine, Vogue Italia, Clavoardiendo Magazine, La Region e La voz de Galicia.

O Workshop de Staged Photography é destinado a pessoas que pretendem adquirir competências técnicas na área do autorretrato, para poderem fazer uma exploração pessoal do tema. A Fotografia Encenada desfruta atualmente de uma ampla aceitação no mundo da arte e reconhecidas figuras trabalham com os códigos próprios do género, que foi recolhendo gramáticas da linguagem da publicidade, da pintura e do cinema. No Workshop de Staged Photography é dada a oportunidade de experimentar e explorar a linguagem do autorretrato através do planeamento e execução de um projeto fotográfico, no âmbito da fotografia fine art e/ou diário pessoal. Na Staged Photography, os e as modelos são uma parte primordial e imprescindível para a estruturação do conceito e para a composição da imagem. Por vezes, é o autor/a que interage e se insere na sua própria obra, até tendo diversos papéis, assumindo identidades fictícias. Noutras, são atores, atrizes, ou manequins os que, sobre a direção do fotógrafo/a, interpretam papéis, normalmente relacionados com a vida social, o status, a mitologia ou os sonhos. O curso tem como objetivo proporcionar todas as ferramentas necessárias (desenvolvimento de conceito, criação, edição e pós-produção) para construir um discurso criativo próprio que culmina com a produção de uma exposição coletiva.

© PATRÍCIA PETTITT

objetivos gerais

- **Linguagem fotográfica:** Identificar a variedade de estilos e técnicas dentro da fotografia encenada, incluindo retrato, moda e fotografia conceptual.
- **Direção criativa de modelos:** Dirigir poses, capturar expressões faciais e comunicar-se eficazmente para obter o resultado desejado.
- **Auto-retrato e auto-representação:** Dominar a técnica do autorretrato e explorar como equilibrar os papéis de fotógrafo e modelo.
- **Iluminação:** Controlar o processo de iluminação natural e artificial para criar ambientes e destacar temas. Manipular sombras e luzes para enriquecer a narrativa visual.
- **Cenários e adereços:** Usar adereços, figurinos e cenários de maneira inovadora para construir histórias visuais.
- **Projeto final:** Identificar e controlar as diferentes etapas de um projeto de Staged Photography: conceção, planeamento, sessão fotográfica, tratamento e edição.

metodologia

O Workshop de Staged Photography adota uma metodologia de ensino inovadora e prática, projetada para garantir que todos os e as participantes obtenham o máximo proveito da experiência. O nosso método foca-se em uma abordagem interativa e aplicada, que enfatiza a experimentação, a aplicação prática de conhecimentos e a colaboração.

Aprendizagem baseada na prática: trabalhar em imagens que incorporam as técnicas e ferramentas aprendidas.

Sessões hands-on: demonstrações ao vivo, exercícios práticos e a oportunidade de aplicar novas técnicas em tempo real.

Feedback construtivo: uma parte fundamental da nossa metodologia é o feedback regular e construtivo do formador e a análise peer-to-peer dos trabalhos, essencial para o desenvolvimento técnico e criativo.

Recursos complementares: para complementar as sessões, fornecemos uma gama de recursos online, leituras recomendadas e exemplos de projetos.

Ambiente colaborativo: incentivamos um ambiente de aprendizagem colaborativo, onde os e as participantes podem partilhar ideias, solucionar problemas em conjunto e inspirar-se mutuamente.

Adaptação e flexibilidade: reconhecendo a diversidade e inclusão entre os e as participantes, a nossa metodologia permite ajustes e personalização do ensino para atender às necessidades individuais.

Atualização contínua: a fotografia está em constante evolução, e este curso reflete isso, mantendo o conteúdo atualizado com as últimas tendências e desenvolvimentos.

programa formativo

1. Fundamentos da Fotografia Encenada:

Definição de fotografia encenada.
Elementos-chave da composição em fotografia encenada.
Análise de autores e autoras que utilizam esse estilo.
Estratégias para o planeamento de uma sessão de fotografia encenada.

2. Técnica fotográfica e auto-retrato:

Iluminação adequada para fotografia encenada.
Uso de adereços e cenários.
Composição e enquadramento.
Direção de modelos.
Definição e importância do auto-retrato na fotografia encenada.
Técnicas para criar auto-retratos criativos e expressivos.
Utilização de diferentes poses, expressões faciais e cenários.
Discussão sobre auto-representação e identidade na fotografia.
Prática em estúdio: aplicação hands-on das técnicas aprendidas.

3. Edição e pós-produção:

Técnicas de edição aplicadas à fotografia encenada e auto-retratos.
Sessões práticas para editar as imagens criadas durante o workshop.

4. Análise peer-to-peer.

Revisão e feedback dos trabalhos produzidos no workshop e esclarecimento sobre dúvidas.
Análise conjunto do trabalho criativo e identificação das oportunidades de melhoria para futuros projetos.

© PATRÍCIA PETTITT

equipamento

FORNECIDO PELA ESCOLA

Estúdio de fotografia equipado com sistemas de iluminação de flash e luz contínua profissional para fotografia.

DO FORMANDO

Camera fotográfica digital; SLR ou Mirrorless, com objetiva.

Equipamento acessório facultativo: Computador portátil, tripé, flash externo.

Caso tenha estes equipamentos ou algum destes equipamentos pode trazer para utilizar nas aulas ou esclarecer eventuais dúvidas sobre o seu funcionamento.

material de apoio

Os formadores em contexto de sala de aula apresentam a bibliografia recomendada, para que os formandos possam ter guias de estudo complementares.

A entrega das apresentações utilizadas em aula não é obrigatória e encontra-se protegida pelo direito de propriedade intelectual, sendo da exclusiva responsabilidade do formador disponibilizar ou não esse conteúdo, que é da autoria individual do formador.

A entrega de textos complementares ou outros documentos é feita por via digital pelos serviços administrativos do IPCI, sempre que aplicável.

calendário

HORÁRIO	INÍCIO	FIM
Segunda-feira e terça-feira das 20h00 às 23h00	06 de maio	28 de maio

NOTA: a data de início e término do curso pode sofrer alterações devido a motivos e agenda de formadores, ou de gestão de formação.

© PATRÍCIA PETTITT

modalidades pagamento

PRONTO PAGAMENTO
220€

condições gerais

como fazer a inscrição

Pré-requisitos

Idade a partir dos 18 anos

Turmas de 8 a 15 formandos

- A abertura de cada curso/turma/ horário está condicionada a um número mínimo de inscrições;
- A inscrição no horário pretendido é limitada ao número de vagas disponíveis;
- O horário aplicado pode ser alterado por razões de adequação técnico-pedagógica, excepcionalmente podem ser marcadas aulas fora do horário estabelecido;
- A inscrição é válida após a liquidação do valor da inscrição;
- A informação apresentada não dispensa a consulta do regulamento interno e dos nossos serviços de atendimento, que o podem auxiliar em todas as questões técnicas e pedagógicas.

1. A inscrição pode ser efetuada diretamente no site do IPCI
<https://ipci.pt/cursos/workshop-de-candidaturas-a-projetos-culturais/>
2. Pode optar pela inscrição presencial nas instalações do IPCI.

CERTIFICADO

O IPCI é uma entidade formadora acreditada pela DGERT. No final do curso, os formandos têm direito a um certificado de formação, onde são avaliados segundo o critério com ou sem aproveitamento. A obtenção do certificado com aproveitamento obriga a uma participação igual ou superior a 70% da carga horária do curso. Este curso não contempla o acesso a programas de estágio, nem de tutoria profissional após o término do curso.

As fotografias apresentadas neste documento apresentam o quotidiano do IPCI e trabalhos desenvolvidos pelos formandos em contexto de formação.

contactos

ipci.pt
Rua da Alegria n.º 940/942
4000-040 Porto
+351 968 379 910
+351 225 490 993
info@ipci.pt

© PATRÍCIA PETTITT

“Ao longo do século xx os e as fotógrafas da Nova Visão, e também os e as surrealistas, empregaram a encenação como um poderoso estilo criativo. Foram estes os precursores/as da denominada Staged Photography ou Fotografia Encenada, termo que se começa a empregar com certa normalidade e assiduidade na década de oitenta, paralelamente à intensificação do debate sobre a validade e o uso da fotografia documental, pois é nesse momento que se toma consciência de que, na fotografia, o limite entre a realidade e ficção é bem estreito. Conseqüentemente, este tipo de fotografia diversifica-se e afirma-se como um género em crescimento exponencial. Os/as fotógrafos/as convertem-se em encenadores/as e deixam de captar a realidade para construí-la, abrindo uma grande janela para a ficção e pondo em dúvida a percepção da realidade.”

Vítor Nieves. *“Don't Look at my Camera”*, Ed. Difusora, 2005.