

Instituto Federal – Salgueiro

02, 03 e 04 de Setembro de 2022

Marcus Ramos

Apresentação disponível em <https://www.marcusramos.com.br/slides-fotografia>

Marcus Ramos

- Nascido em São Paulo em 02/07/1959 (63 anos);
- Engenheiro eletricista (USP, 1982);
- Mestre em Sistemas Digitais (USP, 1991);
- Doutor em Ciência da Computação (UFPE, 2016);
- Professor da Univasf (campus Juazeiro, BA) desde 2008;
- www.marcusramos.com.br
- Fotógrafo amador e entusiasta da fotografia desde ...
- https://www.facebook.com/mvmramos/photos_by
- Idealizador e coordenador do Jornadas Fotográficas:
- www.jornadasfotograficas.com.br
- Idealizador do Viva o Sertão:
- www.vivaosertao.com.br
- Email: mvmramos@gmail.com
- Cel/zap: 87-98833.0000

Antes, Durante e Depois

Uma apresentação baseada nas *dúvidas mais comuns* dos aspirantes e *citações* de grandes fotógrafos, sem *nenhuma* imagem.

Programação

- 02/09 (sexta-feira) das 15:00h às 21:00h: Aula
- 03/09 (sábado) das 7:00h às 16:00h: Ilha da Assunção
- 04/09 (domingo) às 7:00h: Conceição das Crioulas

Dúvidas? Perguntem!

Posso detalhar qualquer assunto.

- Sexta, 02/09
 1. Teoria
- Sábado, 03/09
 1. Fotografia
 2. Edição
 3. Exibição
 4. Análise
- Domingo, 04/09
 1. Fotografia
 2. Edição
 3. Exibição
 4. Análise

“Life is like a camera. Just focus on what’s important and capture the good times, develop from the negatives and if things don’t work out, just take another shot.”

Unknown

**“You don’t take a photograph, you
make it.”**

Ansel Adams

**"Hoje, tudo existe para terminar
numa fotografia."**

Susan Sontag

**“Once photography enters your
bloodstream, it is like a disease.”**

Anonymous

"A fotografia é uma comichão que não desaparece. Não importa o quanto a coças."

Dara McGrath

“If I have any ‘message’ worth giving to a beginner it is that there are no shortcuts in photography.”

Edward Weston

Roteiro

1. Antes

- a) Cultura
- b) Equipamento

2. Durante

- a) Técnica
- b) Linguagem
- c) Locação e produção

3. Depois

- 1. Edição
- 2. Publicação
- 3. Organização e preservação

4. Boa fotografia

5. Ser fotógrafo

- Apesar de muitos pensarem o contrário, fotografar não é apenas apertar um botão;
- Fotografar é registrar um momento com base na sua história de vida;
- Por isso, é importante ter uma história de vida rica, com muita cultura e experiências;
- Quanto mais rica (quanto mais cultura e experiências), melhores serão as suas fotos.

**“You photograph with all your
ideology.”**

Sebastião Salgado

Antes

Cultura

- Cultura geral
- Cultura fotográfica
- Experiências

Antes

Cultura

Cultura geral

- Vá a exposições
- Leia livros
- Ouça música
- Veja filmes
- Contemple e observe o mundo

“There is only you and your camera. The limitations in your photography are in yourself, for what we see is what we are.”

Ernst Haas

Antes

Cultura

Cultura fotográfica

- Livros de fotografia
- Exposições de fotografia
- Sites de fotografia
- História da fotografia
- Técnica fotográfica
- Linguagem e crítica de fotografia

**“The more pictures you see, the
better you are as a photographer.”**

Robert Mapplethorpe

Antes

Cultura

Experiências

- Referências
- Converse sobre fotografia
- Troque experiências
- Interaja com colegas, blogs, fóruns etc
- Participe (ou crie) de um grupo de fotografia

- Preocupação de muitas pessoas;
- Erroneamente, se associa a qualidade de um trabalho com a qualidade da máquina fotográfica;
- A máquina é o de menos;
- Outros fatores são muito mais importantes;

Antes

Equipamento

- O que eu preciso ter?
- O meu é suficiente?
- Posso usar o celular?
- Qual o melhor?
- Quando devo mudar?
- Quanto custa?

Antes

Equipamento

O que eu preciso ter?

- O que cabe no seu bolso;
- O que te deixa satisfeito com o resultado;
- Pinhole, filme ou digital;
- Celular, amadora, SLR semi-profissional ou SLR profissional

Antes

Equipamento

O meu é suficiente?

- Sim, se você está satisfeito com os resultados;
- Não, se você não estiver satisfeito com os resultados;
- Sim, se você ainda não conhece e domina todos os recursos;
- Não, se você sente falta de algo;

Antes

Equipamento

Posso usar o celular?

- Claro;
- Celulares estão cada vez melhores;
- Talvez nem existam máquinas SLR no futuro;
- Mas é preciso dominar o equipamento da mesma forma;

Antes

Equipamento

Qual o melhor?

- Regra básica: quanto mais caro melhor;
- Regra básica: os de marcas conhecidas são melhores;
- No início, invista o que puder;
- Longo prazo: lentes;
- Curto e médio prazos: corpo;
- Prefira RAW;
- Tamanho não é documento;
- A máquina é o de menos, o que importa é o olhar;

Antes

Equipamento

Quando devo mudar?

- Quando você já estiver familiarizado com todos os recursos do seu equipamento, e
- Sentir necessidade de algo a mais;
- Quando você não estiver satisfeito com os resultados;
- Quando você achar que vale o investimento (seja para uso profissional ou por simples hobby);

Antes

Equipamento

Quanto custa?

- Depende;
- Uma boa SLR profissional é bem cara;
- O maior investimento no entanto é nas lentes;
- Um bom celular também não é barato;
- Mas atualmente existem boas máquinas SLR e bons celulares com preços acessíveis;

**“The best camera is the one that’s
with you.”**

Chase Jarvis

**“Photography has nothing to do
with cameras.”**

Lucas Gentry

“Photography is not about cameras, gadgets and gizmos. Photography is about photographers. A camera didn’t make a great picture any more than a typewriter wrote a great novel.”

Peter Adams

**“When people ask me what
equipment I use - I tell them my
eyes.”**

Anonymous

“A camera is a **SAVE button for
the mind’s eye.”**

Roger Kingston

- É importante conhecer bem o equipamento que você vai usar;
- É importante dominar a técnica fotográfica, independentemente do equipamento;
- Sem esses dois pontos, sua liberdade de atuação enquanto fotógrafo será limitada;
- Itens mais importantes estão listados a seguir;

Durante

Técnica

- Equipamento
- Fotometria
- Foco
- Posicionamento
- Postura

**“Results are uncertain even
among the more experienced
photographers.”**

Matthew Brady

Durante

Técnica

Equipamento

- Você conhece bem o seu equipamento?
- Domina todos os recursos?
- Conhece bem a função de todos os botões?
- Consegue reconfigurar a máquina (por exemplo o ISO) com os olhos fechados?

**“It is an illusion that photos are
made with the camera... they are
made with the eye, heart and
head.”**

— Henri Cartier-Bresson

**“Your first 1,000 photographs are
your worst.”**

Henri Cartier-Bresson

**“It’s more important for a
photographer to have very good
shoes, than to have a very good
camera.”**

Sebastião Salgado

Durante

Técnica

Fotometria

- Garantir que a foto tenha uma gama tonal;
- Evitar pretos sólidos (blacks) e brancos sem detalhes (highlights);
- Conhecer o histograma;
- Saber como a máquina mede a luz;
- Usar compensação de exposição se necessário;
- Bom espaço para correção na edição;

Durante

Técnica

Foco

- Onde está o foco?
- Foco atrai a atenção em primeiro lugar;
- Foco nos olhos (se retrato) ou no objeto para o qual se deseja chamar a atenção;
- Fundo desfocado produz resultados interessantes;
- Foco estático, foco contínuo etc;
- Pouco espaço para correção na edição;

**“Sharpness is a bourgeois
concept.”**

Henri Cartier-Bresson

Durante

Técnica

Posicionamento

- Onde eu devo ficar?
- Estou numa boa posição para o que eu quero?
- Devo mudar de lugar?
- Mudar de lugar pode garantir resultados diversificados;
- Lugar: posição e altura;

**“If you want to be a better
photographer, stand in front of
more interesting stuff.”**

Jim Richardson

**“A good photograph is knowing
where to stand.”**

Ansel Adams

**“If your photos aren’t good
enough, then you’re not close
enough.”**

Robert Capa

**“Don’t pack up your camera until
you’ve left the location.”**

Joe McNally

“After following the crowd for a while, I’d then go 180 degrees in the exact opposite direction. It always worked for me.”

Elliott Erwitt

Durante

Técnica

Postura

- Preciso de autorização?
- Tenho autorização?
- Não estou interferindo com o evento que estou fotografando?
- Estou atrapalhando alguém?
- Deixo todos à vontade?
- A fotografia é bem-vinda?
- Estou usando roupas adequadas?
- Posso ou devo usar o flash?
- Prometi alguma coisa?

- Fotografia não é só técnica;
- É preciso saber o que fazer com a técnica;
- Técnica por si só não serve para nada;

Durante

Linguagem

- Ângulos e perspectivas diferentes
- Emoção e mensagem
- Paciência e persistência
- Ousadia
- Experimentação
- Atenção
- Intuição
- Sentimento
- Sorte (!?)
- Verdade ou mentira?

**“The pictures are there, and you
just take them.”**

Robert Capa

Durante

Linguagem

Ângulos e perspectivas diferentes

- Evite a altura dos olhos;
- Proporcione uma visão que as pessoas normalmente não tem da situação;
- Fique mais alto ou mais baixo;
- Experimente ângulos diferentes;

Durante

Linguagem

Emoção e mensagem

- Qual a mensagem da foto?
- Tem emoção, expressão, história, fantasia?
- Ninguém quer ver fotos sem emoção ou mensagem;
- Alegria, tristeza, contemplação, raiva etc;
- Mesmo que seja uma simples casa ou objeto;
- Importante é despertar emoção em quem vê a foto;

Durante

Linguagem

Paciência e persistência

- Uma boa foto pode levar tempo para ser feita;
- Minutos, horas, dias ou semanas!
- Vá atrás da sua ideia;
- Seja paciente e persistente;
- O resultado compensa o esforço;

Durante

Linguagem

Ousadia

- Como abrir portas?
- Como chegar lá?
- Diferenciação;
- “A ousadia é a chave do sucesso”;

Durante

Linguagem

Experimentação

- Digital não tem custo;
- Aproveite para experimentar;
- Recursos, situações etc;
- Assim você vai descobrindo possibilidades e o que te agrada mais;
- Proporcione uma visão que as pessoas normalmente não tem da situação;
- Tire muitas fotos mas seja criterioso na hora da escolha;

Durante

Linguagem

Atenção

- Você está atrás da máquina mas deve sempre ficar ligado no que está acontecendo;
- Aproveite os melhores momentos, ângulos e expressões;
- Devo mudar de posição?
- Devo aguardar um pouco mais?
- Tenho bateria? Tenho cartão?
- Preciso descansar? Tenho sede ou fome?

Durante

Linguagem

Intuição

- Siga sua intuição na hora de fotografar;
- Não fique na dúvida;
- Às vezes, você não sabe porque está fotografando aquilo;
- Você vai descobrir (e entender) depois;
- Não é bom ficar lembrando das fotos que você gostaria de ter tirado e não tirou;
- Respeite a sua intuição!

Durante

Linguagem

Sentimento

- Coloque-se no lugar do fotografado;
- Converse com ele;
- Deixe-o à vontade;
- Interaja;
- Participe;

**“Don’t shoot what it looks like.
Shoot what it feels like.”**

David Alan Harvey

**“Seeing is not enough; you have
to feel what you photograph”**

Andre Kertesz

**“Great photography is about
depth of feeling, not depth of
field.”**

Peter Adams

**“There is one thing the
photograph must contain, the
humanity of the moment.”**

Robert Frank

“Only photograph what you love.”

Tim Walker

Durante

Linguagem

Sorte (!?)

- Esse fotógrafo é muito sortudo;
- Será mesmo?
- “Sorte”, na maioria das vezes, é saber prever o que vai acontecer;
- E se preparar para isso;
- Claro que sorte existe;
- Mas treino e preparação são importantes;

**“If you are out there shooting,
things will happen for you. If
you’re not out there, you’ll only
hear about it.”**

Jay Maisel

**"Há dias em que só se tem sorte...
Outros dias espera-se
pacientemente que a sorte
aconteça".**

Destino Faíscas

“Quanto mais eu treino mais sorte eu tenho.”

Tiger Woods / Zco

Durante

Linguagem

Verdade ou mentira?

- É tudo verdade?
- Devo acreditar em tudo que vejo numa foto?
- Muitas possibilidades;
- Uso criativo;

**“All photographs are accurate.
None of them is the truth.”**

Richard Avedon

**“A camera não mente, mas
existem fotógrafos mentirosos.”**

?

Durante

Locação e produção

- Estúdio?
- Externa?
- Assistência?
- Produção?

Durante

Locação e produção

Estúdio

- Still ou retratos;
- Investimento (tochas, rebatedores, fundos, tripés etc)
- Necessidade de espaço;

Durante

Locação e produção

Externa

- Rua, natureza etc
- Investimento menor;
- Sozinho ou em grupo;
- Segurança para locais perigosos;
- Guia para lugares desconhecidos;

Durante

Locação e produção

Assistência

- Para levar equipamento;
- Para ajudar no manuseio do equipamento;
- Ajudante geral;
- Geralmente um aprendiz;
- Precisa compensar o custo;

Durante

Locação e produção

Produção

- Produção de locação;
- Produção de objetos;
- Produção de figurino;
- Produção de cabelo e maquiagem;
- Especialmente na fotografia publicitária;

- Terminou de fotografar, acabou?
- Não, aí é que começa mesmo!
- Como transformar o material bruto em imagens interessantes?
- Usando um computador e um programa de edição de imagens (e outros);

Depois

Edição

- Olho é diferente de câmera
- Correções necessárias
- Liberdade criativa
- Contar histórias
- Escolhendo as melhores
- Ferramentas adequadas

Depois

Edição

Olho é diferente de câmera

- Nosso olho é muito mais perfeito do que qualquer máquina fotográfica;
- Vemos coisas que a máquina não consegue registrar;
- Por isso, torna-se necessário tratar as imagens para recuperar o que se viu originalmente;
- Liberdade de criação também é importante;

Depois

Edição

Correções necessárias

- Recortes;
- Perspectiva;
- Exposição
- Contraste;
- Luzes altas e baixas;
- Ruídos;

Depois

Edição

Liberdade criativa

- A menos que você seja fotojornalista, o que vale é o resultado final;
- Fotojornalista precisa ser fiel à realidade;
- Fora isso, liberdade total para criar com a ferramenta de edição;
- O importante é o resultado final;
- Realidade ou fantasia. Não importa
- Você é artista antes de ser fotógrafo;

Depois

Edição

Contar histórias

- A foto conta uma história?
- O conjunto de fotos conta uma história?
- Fotos ou seqüências de fotos que não contam histórias não atraem a atenção das pessoas;
- Você vê e conta do seu jeito; sempre é uma interpretação sua;

Depois

Edição

Escolhendo as melhores

- Qualidade técnica;
- Mensagem;
- Evite fotos parecidas, escolha apenas uma de cada situação;
- É difícil no começo mas é necessário treinar;

Depois

Edição

Ferramentas adequadas

- Adobe Photoshop (pago, padrão de mercado);
- Adobe Bridge (acompanha o Photoshop);
- Adobe Lightroom (pago, para coleções de imagens).
- GIMP (aberto, gratuito)
- NX Studio (Nkon, gratuito)

- Tudo pronto, e agora?
- O que eu faço com as fotos?

Depois

Publicação

- Por que publicar?
- Onde publicar?
- Ferramentas adequadas

Depois

Publicação

Por que publicar?

- Para contar a sua história ou a sua versão dos fatos;
- Para registrar;
- Para surpreender;
- Para emocionar;

Depois

Publicação

Onde publicar?

- Página da web;
- Rede social;
- Papel;
- Quadro;
- Adesivação;

Depois

Publicação

Ferramentas adequadas

- Tratamento prévio;
- Levar em conta o meio;
- Conhecimento de informática e Internet;
- Redes sociais;

- Como encontrar “aquela” foto?
- Onde e como procurar?

Depois

Organização

- Grande volume de imagens
- Como armazenar?
- Onde armazenar?
- Como pesquisar?

Depois

Organização

Grande volume de imagens

- Fenômeno atual;
- Facilidade com celulares;
- Quantidade não é qualidade;
- Alfabetismo visual;
- Escolher, tratar e preservar as melhores;

Depois

Organização

Como armazenar?

- De uma forma que facilite a pesquisa e recuperação posterior;
- Por exemplo: usando datas e locais nos nomes das pastas que contêm as fotos;
- Palavras-chave nos metadados ajudam mas dão trabalho;

Depois

Organização

Onde armazenar?

- Nunca no próprio cartão;
- HD externo (não esquecer o backup);
- Nuvem (custo mensal);
- Criar uma rotina;

Depois

Organização

Como pesquisar?

- Pastas em ordem cronológica
- Trabalho manual e demorado;
- Palavras-chave nos metadados;
- Tudo depende do que você pretende fazer com as fotos no futuro;

- E daqui há 5, 10, 15 ou 20 anos?
- Ainda vou conseguir ver e editar essas imagens?

Depois

Preservação

- Devo guardar todas as fotos?
- Como preservar?
- Médio e longo prazos?

Depois

Preservação

Devo guardar todas as fotos?

- Sim;
- Custo de armazenamento é baixo;
- Você muda;
- No futuro, as fotos que você “descartou” hoje podem ser as escolhidas;

Depois

Preservação

Como preservar?

- Formato que possua vida longa;
- Adobe DNG;
- Evitar RAW ou JPEG;
- Nunca esquecer do backup;
- Muito se faz, muito se perde;

Depois

Preservação

Médio e longo prazos?

- Importante pensar no médio e longo prazos;
- Vou precisar destas fotos?
- Converter para um formato que garanta vida longa;
- Não pense apenas no momento atual;
- Máquinas, formatos e mídias deixarão de existir em algum ponto do futuro;

Afinal, o que é uma “boa fotografia”?

Boa fotografia

- Quantas fotos?
- Como escolher?
- Como melhorar?

Boa fotografia

Quantas fotos?

- 5% me deixam feliz;
- 1% é pouco;
- 10% é excepcional;
- Depende do fotógrafo;
- Durante: custo zero, aproveite;
- Depois: critério máximo;

**“Twelve significant photographs in
any one year is a good crop.”**

Ansel Adams

Boa fotografia

Como escolher?

- Qualidade técnica;
- Evitar repetições;
- Mensagem;
- Relevância para você;
- Relevância para o seu público;

“Photography has no rules, it is not a sport. It is the result which counts, no matter how it is achieved.”

Bill Brandt

**“There is one thing the
photograph must contain, the
humanity of the moment.”**

Robert Frank

**“Don’t shoot what it looks like.
Shoot what it feels like.”**

David Alan Harvey

“A good photograph is one that communicates a fact, touches the heart and leaves the viewer a changed person for having seen it. It is, in a word, effective.”

Irving Penn

“Which of my photographs is my favorite? The one I’m going to take tomorrow.”

Imogen Cunningham

Boa fotografia

Como melhorar?

- Fotografando mais;
- Aprendendo com os erros;
- Reconhecendo o que funciona;
- Criando referências;
- Lendo e estudando bastante;
- Vendo muitas fotos;

“We don’t learn from our good images; we learn from the ones that can be improved on.”

Jen Rozenbaum

“It’s important to take bad pictures. It’s the bad ones that have to do with what you’ve never done before. They can make you recognize something you hadn’t seen in a way that will make you recognize it when you see it again.”

Diane Arbus

“It takes a lot of imagination to be a good photographer. You need less imagination to be a painter because you can invent things. But in photography everything is so ordinary; it takes a lot of looking before you learn to see the extraordinary.”

David Bailey

“I never have taken a picture I’ve intended. They’re always better or worse.”

Diane Arbus

“To me, photography is an art of observation. It’s about finding something interesting in an ordinary place... I’ve found it has little to do with the things you see and everything to do with the way you see them.”

Elliott Erwitt

Afinal, o que é um “bom fotógrafo”?

Bom fotógrafo

- Formação x educação continuada
- Trabalho x paixão
- Documentação x criação
- Precisa ser profissional?
- Especialidades
- Qualidade
- Regularidade

Bom fotógrafo

Formação x educação continuada

- Quem é fotógrafo?
- É fotógrafo porque é formado na área;
- É fotógrafo porque vive da fotografia;
- Fora isso, somos todos amadores e/ou entusiastas;
- Seja qual for o caso, a tecnologia sempre evolui e é necessário atualização constante (análogo x digital, versões dos programas etc);

Bom fotógrafo

Trabalho x paixão

- Fotografo porque é o meu trabalho
- Fotografo porque amo a fotografia
- Se puder ser os dois, melhor ainda

Bom fotógrafo

Documentação x criação

- Fotojornalista?
- Artista?

Bom fotógrafo

Precisa ser profissional?

- Claro que não;
- Mas é preciso conhecer um pouco da área;
- Técnica;
- Equipamento;
- Linguagem;

Bom fotógrafo

Especialidades

- Book
- Natureza
- Still
- Festas populares
- Casamento
- Retrato
- Ruas
- Moda
- Jóias etc
- Cada área com as suas especificidades, mas o prazer é sempre o mesmo;

Bom fotógrafo

Qualidade

- Gama tonal
- Foco
- Mensagem
- Originalidade

Bom fotógrafo

Regularidade

- Com que frequência ele produz boas imagens?
- Foi sorte?
- Posso contratar?

“You’ve got to push yourself harder. You’ve got to start looking for pictures nobody else could take. You’ve got to take the tools you have and probe deeper.”

William Albert Allard

**“Taking pictures is like tiptoeing
into the kitchen late at night and
stealing Oreo cookies.”**

Diane Arbus

**“I really believe there are things
nobody would see if I didn’t
photograph them.”**

Diane Arbus

“One doesn’t stop seeing. One doesn’t stop framing. It doesn’t turn off and on. It’s on all the time.”

Annie Leibovitz

**“No place is boring, if you’ve had
a good night’s sleep and have a
pocket full of unexposed film.”**

Robert Adams

"O fotógrafo presta um grande mau serviço ao mundo quando deixa a sua máquina fotográfica em casa".

Mark Denman

“When you photograph people in color, you photograph their clothes. But when you photograph people in Black and white, you photograph their souls!”

Ted Grant

**“Skill in photography is acquired
by practice, and not by purchase.”**

Percy W. Harris

Obrigado!

Estou sempre à disposição.