

Guía docente

804112 - BEFAA1-F - Bloque de Especialización en Fotografía Artística y Fotografía de Autor I

Última modificación: 09/11/2021

Unidad responsable: Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia
Unidad que imparte: 804 - CITM - Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia.
Titulación: **Curso:** 2016 **Créditos ECTS:** 6.0
Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: ANA DE QUADRAS AYUSO
Otros: MORITZ NEUMÜLLER - LAURA BARTOLOMÉ ROVIRAS

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:

5. Analizar la evolución y el estado del arte de la aplicación de las tecnologías fotográficas y de la producción fotográfica al ámbito de la fotografía artística y de la fotografía de autor.
6. Aplicar nuevos conocimientos teóricos y prácticos de la producción fotográfica, relacionados con la fotografía artística y de la fotografía de autor.
7. Aplicar conocimientos relacionados con la formación y registro de imágenes fotográficas.

Transversales:

1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
2. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia especialidad.
3. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
4. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Las sesiones de clase de cuatro horas se dividen, en general, en cuatro franjas de actividad:

1. Resolución de dudas respecto de los ejercicios propuestos en la sesión anterior.
2. Explicación y defensa de los ejercicios resueltos.
3. Adquisición de nuevos conocimientos.
4. Explicación del próximo ejercicio y materiales complementarios.

Estas franjas de actividad se modulan en función de la complejidad de los ejercicios y los contenidos correspondientes.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

1. Conocer la evolución y el estado del arte de la aplicación de las tecnologías y de la producción fotográfica al ámbito de la fotografía artística y de la fotografía de autor.
2. Aplicar de manera correcta de los conocimientos teóricos y prácticos en el desarrollo de ejercicios, problemas, prácticas o proyectos, relacionados con la producción fotográfica en la fotografía artística y de la fotografía de autor.
3. Aplicar los conocimientos logrados a la realización de una tarea en función de la pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a término y el tiempo que hace falta dedicar y seleccionando las fuentes de información más adecuadas.
4. Planificar y utilizar la información necesaria para un trabajo académico a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de información utilizados.
5. Comunicarse de manera clara y eficiente en presentaciones orales y escritas adaptadas al tipo de público y a los objetivos de la comunicación utilizando las estrategias y los medios adecuados.
6. Tener en cuenta las dimensiones social, económica y ambiental al aplicar soluciones y dar a término proyectos coherentes con el desarrollo humano y la sostenibilidad.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo	Horas	Porcentaje
Horas grupo mediano	60,0	40.00
Horas aprendizaje autónomo	90,0	60.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Tema 1: Introducción práctica a la teoría de la Imagen

Descripción:

1. ¿Qué es una imagen?
2. El Fotograma
3. Color, blanco/negro.

Actividades vinculadas:

Ejercicios propuestos en la práctica P01, P02, P03.

Tema 2: Representación del "Individuo" a partir de la Imagen.

Descripción:

1. Cultura, percepción e imagen.
2. Retrato/autorretrato (Moritz Neumüller).
3. Estereotipos, marcas, ídolos.

Actividades vinculadas:

Ejercicios propuestos en la práctica P04, P05, P06.

Tema 3: La imagen-arma

Descripción:

1. Imagen mass-media
2. Imagen "mentira" (nuevas tecnologías)
3. Censura

Actividades vinculadas:

Ejercicios propuestos en la práctica P07.

Tema: 4 Documento y Documentalismo (Moritz Neumüller)

Descripción:

1. El documento fotográfico. El modo documental en foto y film.
2. De la Street Photography al Nuevo Documentalismo
3. La crisis de la "verdad"

Actividades vinculadas:

Ejercicios propuestos en la práctica P08.

Tema 5: Taxonomías, Serialidad y multiplicaciones (Moritz Neumüller)

Descripción:

1. Definición y terminología: Tipologías y series, serialidad, edición, reproducción, multiplicación, virtualización, taxonomía, arqueología de la imagen
2. Autoretratos y serigrafías de Andy Warhol,
3. Los Becher y la escuela de Düsseldorf
4. Los seguidores de Düsseldorf: Ejemplos de éxito y fracaso
5. Como utilizar la tipología como herramienta de trabajo artístico.

Actividades vinculadas:

- 1 Ejercicio a desarrollar (tema 5/6/8)

Tema 6: Proyecto Personal

Descripción:

1. La idea
2. El MindMap
3. La foto semilla
4. El Dossier
5. El Portfolio
6. El "producto final": serie, libro, audiovisual, etc.

Actividades vinculadas:

- 1 Ejercicio a desarrollar (tema 5/6/8).

Tema 7: El objet trouvé, el album y el archivo

Descripción:

1. El objet trouvé en el arte
2. Ready-Mades y Found Photography
3. El Album
4. El Archivo fotográfico
5. Joachim Schmid, Pedro G. Romero, Juan Valbuena, Paco Gómez
6. Internet como archivo fotográfico
7. Presentación de los álbumes/archivos sobre las navidades en familia.
8. Análisis en grupo sobre la estética de las fotos y sus autores.
9. Visionado y análisis de otros ejemplos (Rossangela Renno, Martin Parr, Seiichi Furuya, Txema Salvans, etc.).
10. Crear un libro/collage, a partir de imágenes encontradas.

Actividades vinculadas:

- 1 Ejercicio a desarrollar (tema 5/6/8)

ACTIVIDADES

PRÁCTICA P01: INTRODUCCIÓN PRÁCTICA A LA TEORÍA DE LA IMAGEN: ¿QUÉ ES UNA IMAGEN?

Descripción:

El ejercicio consiste en realizar una imagen donde se explique el significado del término "imagen". La imagen deberá tener múltiples interpretaciones.

Objetivos específicos:

1. Análisis de la Imagen (usos, significados)
2. Interpretación abstracta de la Imagen.
3. Familiarización con la justificación teórica durante la creación de imágenes.

Material:

Practica_01 (disponible en el apartado de materiales de la asignatura en el campus virtual).

Entregable:

1,4 % de la nota.

PRÁCTICA P02: EL FOTOGRAMA

Descripción:

El ejercicio consiste en realizar una serie de imágenes donde se haga una reflexión sobre el punto de vista, el encuadre y el fuera de encuadre (fuera de campo). Investigar sobre todas las perspectivas posibles y cómo éstas facilitan/ modifican la lectura de la imagen.

Objetivos específicos:

1. Análisis del "fuera de campo".
2. Interpretación de los puntos de vista.
3. Familiarización con la justificación teórica durante la creación de imágenes.

Material:

Practica_02 (disponible en el apartado de materiales de la asignatura en el campus virtual).

Entregable:

1,4 % de la nota.

PRÁCTICA P03: COLOR, BLANCO/NEGRO.

Descripción:

A partir de la reflexión sobre el color y la iluminación, ilustrar un texto (un haiku propio o de autor) mediante una serie de cuatro imágenes.

Objetivos específicos:

1. Utilización el color para expresar lo que la imagen no comunica.
2. Poner en práctica la utilización de la iluminación para encuadrar (mediante linternas, focos, etc.)
3. Poner en práctica encuadres sin ángulos rectos.
4. Chiaroscuro: poner en práctica la cuestión de lo que no se muestra en la imagen (manipular el contraste para reforzar las diferencias).

Material:

Practica_03 (disponible en el apartado de materiales de la asignatura en el campus virtual).

Entregable:

1,4 % de la nota.

PRÁCTICA P04: REPRESENTACIÓN DEL "INDIVIDUO" A PARTIR DE LA IMAGEN: CULTURA, PERCEPCIÓN E IMAGEN (EL OTRO)

Descripción:

La alteridad es la capacidad/ condición de "ser" otro (de posicionarse, imaginarse, como "el otro") A partir de "el otro" se hará una reflexión sobre nuestra propia mirada.

Objetivos específicos:

1. Aprendizaje e identificación del término "el otro".
2. Analizar visualmente el significado de "mirada".
3. Poner en práctica la sintetización y concreción de ideas abstractas y plasmar su resultado en imágenes.

Material:

Practica_04 (disponible en el apartado de materiales de la asignatura en el campus virtual).

Entregable:

1,4 % de la nota.

PRÁCTICA P05: RETRATO/AUTORRETRATO.

Descripción:

El ejercicio consiste en poner en práctica las diferentes actitudes frente al autorretrato (yo, yo mismo y yo, y los otros.

Objetivos específicos:

1. Analizar las diferentes actitudes frente a una misma propuesta de creación de imagen.
2. Poner en práctica la creación de imágenes a partir de una justificación teórica.
3. Aprendizaje de las distintas formas de realizar retratos y autorretratos, a partir del visionado de ejemplos y mediante la realización de la práctica.

Material:

Practica_05 (disponible en el apartado de materiales de la asignatura en el campus virtual).

Entregable:

1,4 % de la nota.

PRÁCTICA P06: ESTEREOTIPOS, MARCAS, ÍDOLOS.

Descripción:

Existen imágenes estereotipadas (anuncios detergentes) y personajes estereotipados (ama de casa, hombre de negocios, etc.) ¿Cómo romper con los estereotipos? El ejercicio consiste en analizar los diferentes estereotipos y proponer diferentes propuestas.

Objetivos específicos:

1. Identificación de imágenes estereotipadas.
2. Poner en práctica la creación de imágenes a partir de una idea abstracta.

Material:

Practica_06 (disponible en el apartado de materiales de la asignatura en el campus virtual).

Entregable:

1,4 % de la nota.

PRÁCTICA P07: LA IMAGEN-ARMA: IMAGEN MASS-MEDIA, MANIPULACIÓN.

Descripción:

- Sabemos que la manipulación/retoque es algo que se utiliza "constantemente". El retoque sirve para mejorar/ cambiar los parámetros de una imagen. La manipulación incluye mentir/ cambiar la idea de la imagen. ¿En qué medios se utiliza la técnica de manipulación? ¿En qué se diferencia manipulación de retoque?-

Objetivos específicos:

1. Análisis de las imágenes en diferentes medios de comunicación.
2. Análisis de la historia de la manipulación de imágenes, de la historia/ memoria colectiva y manipulación de imágenes
3. Poner en práctica la interpretación de imágenes de diferentes medios de comunicación y tratar/ debatir temas de veracidad, sensacionalismo, etc.
4. Poner en práctica los distintos puntos de vista mediante la realización de diferentes imágenes, adecuadas para diferentes medios de comunicación.

Material:

Practica_07 (disponible en el apartado de materiales de la asignatura en el campus virtual).

Entregable:

1,4 % de la nota.

PRÁCTICA P08: EJERCICIO/ OBRA A DESARROLLAR DURANTE LAS SESIONES

Descripción:

El estudiante realizará un proyecto personal, donde ponga en práctica la capacidad de creación y justificación teórica de la imagen.

Objetivos específicos:

1. Encontrar una idea, una foto semilla y un discurso para un proyecto
2. Elaborar un dossier con la siguiente estructura
 1. Índice
 2. Presentación
 3. Objetivos
 4. Referentes (históricos y contemporáneos)
 5. Descripción y carácter visual de la obra
 6. Producción:
 - a. Técnica
 - b. Calendario
 - c. Presupuesto
 7. Diseminación (exposición, publicación, etc.)
 8. Conclusiones
 9. Bibliografía
3. Realizar el proyecto, con el apoyo del tutor y la clase
4. Presentar el proyecto en clase, con filmación y análisis del lenguaje corporal.

Material:

Tutorías enfocadas en los proyectos individuales.

Entregable:

10% de la nota.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Ejercicios de prácticas

- Ejercicios de prácticas.

- o Total: 30%

Exámenes Parciales

- 2 Exámenes Parciales (mitad y final del semestre) con una ponderación del 30% de la nota final de asignatura cada uno.

- o Total: 60%

Participación y actitud de aprendizaje

- La evaluación de la participación del alumno/a en las actividades formativas de la materia, y la actitud de aprendizaje, se evaluará mediante un seguimiento de sus intervenciones en clase y de la proporción de ejercicios o prácticas presentados. Esta evaluación corresponde al 10% de la nota final.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Ejercicios de prácticas

Los ejercicios de prácticas se realizan al margen del horario previsto de clase siguiendo las instrucciones que se dan en el documento Hoja de Práctica correspondiente y las indicaciones que a tal efecto se han dado en la parte de la clase correspondiente.

El ejercicio resuelto debe depositarse en el Campus Virtual en el apartado Entrega del Aula de la Asignatura. Cada Hoja de Práctica incorpora una fecha de entrega; sólo serán tenidas en cuenta para la evaluación aquellas prácticas entregadas antes de las 24:00h de la fecha indicada.

La evaluación de las prácticas no comporta solamente la resolución de los ejercicios propuestos, sino también la defensa y justificación teórica que se haga de los resultados cuando el/la alumno/a sea requerido para ello al inicio de las clases.

Cualquier incidencia que no permita resolver la práctica en el plazo indicado debe ser comunicada al profesor correspondiente mediante mensaje por el Campus Virtual; con posterioridad a esta comunicación, se resolverá la pertinencia o no de las causas que motivan la no presentación del ejercicio y se establecerán las alternativas para completar la evaluación si las causas son justificadas. También se considerarán justificadas las causas de no presentación de ejercicios que sean comunicadas al profesorado por la Jefatura de Estudios.

Exámenes

Los dos exámenes parciales y el examen final de asignatura se realizan en laboratorio con ordenadores mediante documento electrónico que el/la alumno/a debe completar. Los exámenes serán de tipo práctico, y harán referencia tanto al contenido teórico de la asignatura como a los ejercicios resueltos en las diferentes prácticas.

Las revisiones y/o reclamaciones respecto de los exámenes se realizarán exclusivamente en las fechas y horarios establecidos en el Calendario Académico.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:

- Berger, John. Modos de ver. Barcelona: Gustavo Gili, 1974. ISBN 9788425218071.
- Gombrich, E.H. Los usos de las imágenes: estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual. Barcelona: Debate, 2003. ISBN 8483065258.
- Vilalta i Casas, Jaime. El espíritu del reportaje. Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona, 2006. ISBN 84-475-3119-8.

Complementaria:

- Manguel, Alberto. Leer imágenes: una historia privada del arte. Madrid: Alianza, 2002. ISBN 8420641413.
- Pérez Valencia, P. La insurrección expositiva: cuando el montaje de exposiciones es creativo y divertido: cuando la exposición se convierte en una herramienta subversiva. Gijón: Trea, 2007. ISBN 9788497043014.
- Ramoneda, Josep. 1994-2006 Exposicions / Exposiciones CCCB. Barcelona: Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 2007. ISBN 9788498031812.
- Ribalta, Jorge. Efecto real: debates posmodernos sobre fotografía. Barcelona: Gustavo Gili, 2004. ISBN 8425219736.

- Rico Nieto, J.C. ¿Por qué no vienen a los museos?: historia de un fracaso. Madrid: Sílex, 2002. ISBN 8477371016.
- Zunzunegui Díez, S. Pensar la imagen. 4ª ed. Madrid: Cátedra: Universidad del País Vasco, 1998. ISBN 8437608155.
- Mitchell, W.J.T. Picture theory: essays on verbal and visual representation. Chicago [etc.]: University of Chicago, 1994. ISBN 0226532321.

RECURSOS

Otros recursos:

Material adicional y documento links en el apartado material del aula virtual del campus virtual.