

PROGRAMA ANALÍTICO

1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

ASIGNATURA: Seminario optativo “Fotografía narrativa”

CATEDRA: Gallo

- Plan de estudios: DG18
- Carga horaria total: 20 hs
- Carga horaria semanal: 4 hs
- Duración del dictado: 2º cuatrimestre. 3º y 4º módulo
- Turnos: Mañana
- Tipo de promoción: Promoción Directa

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG)
AÑO: 5º (Ciclo de Formación Orientada)

2. OBJETIVOS

Fundamentación:

La asignatura de Fotografía Narrativa tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes los conocimientos necesarios para entender los códigos fundamentales del lenguaje narrativo, que son esenciales en el panorama de la comunicación visual y decisivos en su uso en los distintos campos profesionales propios de la carrera de Diseño Gráfico en la UBA.

Durante la cursada, los alumnos contarán con herramientas para reflexionar y comprender la realización de un proyecto narrativo fotográfico, incluyendo la preproducción, la composición y el retoque. El análisis estético, la experimentación y la creación de fotografías que vinculen aspectos conceptuales, narrativos y técnicos de acuerdo con una intención específica serán la actividad principal.

Los ejercicios prácticos están diseñados para potenciar la creatividad del estudiante y para integrar la investigación, la escritura y la fotografía etnográfica en el marco de la narrativa contemporánea. Las propuestas de ejercicios son colectivas y diversas, enmarcadas en el arte contemporáneo y con una mirada puesta en la fotografía antropológica, con el objetivo de desarrollar una mirada crítica del estudiante.

La participación de fotógrafos y artistas visuales como invitados aportará una mirada diversa para la transmisión directa de conocimientos en el campo de aplicación profesional del área de la fotografía y la narrativa visual.

Es importante destacar que la enseñanza de la fotografía no se limita a una técnica y mecánica de trabajo que asegure buenos resultados formales, sino que se enfatiza en una preparación artístico-teórica y cultural que posibilite al alumno la producción de proyectos poético-narrativos que refuercen la comunicación visual.

Se espera que los estudiantes adquieran tanto los contenidos teóricos como los procesos prácticos de narración fotográfica, y se concluye la cursada con la presentación de un proyecto final que demuestre la capacidad del alumno para investigar y realizar una narrativa fotográfica.

Objetivos Generales:

Se busca que, al finalizar el recorrido del programa, los estudiantes estén capacitados para:

- Comprender los elementos fundamentales del lenguaje narrativo fotográfico.
- Utilizar los mecanismos formales de la fotografía en el diseño gráfico.
- Desarrollar una mirada crítica sobre la imagen fotográfica y su capacidad de narración.
- Ampliar la perspectiva visual a través de la exploración de nuevas fronteras en la fotografía.
- Reconocer la importancia y ubicación de la fotografía como medio narrativo en los medios audiovisuales.

Objetivos Específicos:

Al terminar la cursada de la materia, el estudiante habrá fortalecido sus competencias para:

- Identificar los elementos visuales que componen la imagen fotográfica.
- Analizar la historia y obra de distintos autores para enriquecer su propia producción.
- Seleccionar recursos técnicos para la creación de narrativas fotográficas.
- Diseñar una producción personal que destaque por su originalidad y visión creativa.
- Valorar los esquemas formales y aportar soluciones creativas a los problemas planteados.
- Entender la relación entre los parámetros técnicos, el diseño y la producción en la creación de sentido.
- Resolver la conceptualización, planificación, realización y edición de una narrativa fotográfica.
- Adquirir conocimientos básicos de técnica fotográfica y procesos generales del uso de imagen fija.
- Crear una narración propia que pueda ser utilizada en distintos trabajos de diseño gráfico.
- Desarrollar un modelo práctico de narrativa visual, basado en conceptos clave, teóricos, prácticos, históricos y contemporáneos.

3. CONTENIDOS

Contenidos Mínimos:

El lenguaje y la narración de la imagen. Sintaxis de la imagen. Imagen, cultura, percepción y significación. Historia de la fotografía: desde sus inicios hasta la actualidad. Diseño visual y narración en fotografía. Narración del espacio y del tiempo en fotografía. Fotografía y contexto. Composición fotográfica. El encuadre y el punto de vista como recursos expresivos. Iluminación, color, saturación y contraste en la expresión fotográfica. Recursos expresivos y narración visual. Narración a través de la mirada.

Unidad temática 1: Fundamentos del lenguaje fotográfico

Formas narrativas intrínsecas al lenguaje fotográfico. Posibilidades expresivas de la fotografía en diálogo con otros lenguajes. Historia de la fotografía y su papel en el desarrollo de la narrativa fotográfica. Percepción y sensibilidad estética en la fotografía.

Unidad temática 2: Producción y postproducción fotográfica

Principios estéticos de composición de la imagen. El encuadre como recorte y el principio de guión fotográfico. El retoque fotográfico y la polisemia de la imagen. La oposición buen gusto/mal gusto y la experiencia estética.

Unidad temática 3: Elementos de soporte para la fotografía

El texto de obra y su relación con la imagen en otras artes. Nociones de diseño, paginación y formatos. Maquetación material y/o digital y criterios de edición fotográfica para la elaboración de libros o audiovisuales.

Modalidad de Enseñanza:

Fotografía Narrativa es un Seminario optativo de Promoción Directa de quinto año de la carrera de Diseño Gráfico, que pertenece al Ciclo de Formación Orientada.

Características generales:

El programa combinará el desarrollo de las temáticas teóricas con ejercicios prácticos simultáneos y correlativos, lo que permitirá a los estudiantes integrar y relacionar mejor los conceptos teórico-prácticos. Esta modalidad de enseñanza se asemejará a la dinámica de un taller o estudio, familiarizando así a los estudiantes con las metodologías habituales en el campo profesional. Utilizaremos textos, imágenes, videos y análisis grupal de ejercicios fotográficos para desarrollar esta modalidad teórico-práctica.

Los trabajos prácticos, que se basan en material teórico obligatorio, se desarrollarán a lo largo de la cursada y serán evaluados y corregidos por los docentes en todo momento. Se espera que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos durante las clases teórico-prácticas en los trabajos prácticos.

Los estudiantes tendrán acceso al material de archivo como reservorio de conocimiento y a las herramientas técnicas necesarias para desarrollar los ejercicios prácticos y enfrentar problemas concretos en situaciones reales.

La aprobación de los trabajos prácticos a término y su evaluación permitirán al alumno presentar su Trabajo Práctico Final individual al finalizar la cursada. Además, se evaluará la comprensión de los contenidos teóricos y la lectura del material bibliográfico en las instancias parciales y finales de la materia.

Metodología:

Fotografía Narrativa es un seminario que combina teoría y práctica. La modalidad de trabajo es la del taller vertical, que se estructura en torno al análisis y desarrollo de los trabajos prácticos y la implementación de conocimientos técnicos fotográficos necesarios para su realización. Además, se incluyen visitas a exposiciones fotográficas, prácticas en estudio y masterclass impartidas por profesionales del área de la fotografía narrativa.

La propuesta de trabajo de la materia se organiza en ciclos que se repiten entre la práctica, la evaluación y la retroalimentación. Cada ciclo se divide en etapas y se definen los resultados esperados para cada una de ellas. Las clases se organizan para la teorización, opinión, reflexión, producción y evaluación, y se incluyen instancias individuales, grupales y en duplas para ofrecer posibilidades a las distintas estrategias de aprendizaje.

Cada unidad se desarrolla de la siguiente manera:

1. Apertura: se presenta el tema y los objetivos de la unidad.
2. Desarrollo: se solicita a los estudiantes que realicen el análisis, diseño y armado del material solicitado.
3. Cierre: se realiza la presentación y entrega del material, con la supervisión del docente, donde los alumnos exponen sus conclusiones y se fomenta el debate y la discusión.

Los temas se proporcionan con anticipación para que los estudiantes puedan realizar la lectura previa. El desarrollo temático se apoya en ejemplos de casos particulares, y se fomenta que los estudiantes aporten información específica al tema de su interés a través de la investigación y la discusión en clases. En paralelo al desarrollo de los temas reseñados, se irán realizando tareas prácticas para el cumplimiento de cada trabajo práctico hasta completar cada unidad.

La colaboración y la cocreación son premisas fundamentales en la clase. Se fomenta la participación en actividades como conversatorios con especialistas invitados y la resolución de problemas de forma colectiva con nuevas alternativas. En cuanto a la evaluación, se valorará el desempeño en los trabajos prácticos, la participación en las actividades en clase, el aprovechamiento de las visitas a exposiciones y la asimilación de los conocimientos teóricos impartidos en la materia.

Especificaciones por unidad temática.

Se realizarán durante la cursada tres trabajos prácticos, uno por unidad temática. Además, cada trabajo práctico (TP) cuenta con una serie de trabajos de taller (TT) y guías de lectura (GL) transversales a cada unidad. Los TP, TT y GL, son planteados con una semana de anticipación y con distintas consignas orientadas a resolver los distintos aspectos formales de la imagen fotográfica. Al finalizar la cursada en Trabajo Práctico Final (TPF) individual para la aprobación directa de la materia.

TP1. UNIVERSO VISUAL

En este TP cada alumno en forma individual deberá buscar el universo visual (fotos, fotogramas de películas y textos) que corresponde al tipo de producción final y tema que le tocó. Asimismo junto al universo visual se debe presentar una foto propia que sea la disparadora del TP final.

TP2. SECUENCIA

El alumno deberá presentar una primera serie del ensayo fotográfico en donde identifique además identificar las 5 que muestran la secuencia, las que sean un punto de giro en la historia y las secundarias.

TP final. FOTOLIBRO

El alumno deberá armar un fotolibro respetando el tipo y tema elegido, el cual será el disparador.

Los tipos son: fotonovela, foto documental, fotorreportaje y narrativa visual - álbum de familia

Los temas son : inmigración y comunidades, cuerpo no hegemónico y disidencia, cultos y religiones, partidos y movimientos políticos

Modalidad de Evaluación:

La metodología de evaluación del Seminario de Fotografía Narrativa adopta un enfoque formativo que busca recopilar y valorar información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias de cada estudiante para contribuir a mejorar su aprendizaje. Se evaluará el desempeño de los estudiantes en los Trabajos Prácticos, los cuales incluyen problemas a resolver que requieren la combinación de diversas habilidades desarrolladas en esta y otras materias de la carrera. Los trabajos prácticos serán recopilados en un portfolio que permitirá identificar el nivel de competencias adquiridas por los estudiantes en cada etapa del proceso.

Aprobación de cursado:

La aprobación de la asignatura se basa en la evaluación permanente del desempeño del estudiante en los trabajos prácticos, tanto individuales como grupales, los cuales tendrán entregas parciales obligatorias y serán evaluados por los docentes de la cátedra.

Durante el desarrollo de la cursada se realizarán evaluaciones iniciales (diagnósticas) al comienzo de la cursada con el objetivo de recopilar información sobre el nivel de conocimientos previos, evaluaciones durante el desarrollo de la cursada (formativas) durante el proceso de aprendizaje y tienen como objetivo brindar retroalimentación al estudiante sobre su desempeño y su nivel de comprensión de los contenidos abordados y evaluaciones de cierre (sumativas), al final del proceso de aprendizaje que tienen como objetivo certificar el nivel de competencias adquiridas por los estudiantes en la materia.

En la evaluación de los trabajos prácticos se valorará la iniciativa, la curiosidad, los medios utilizados y la capacidad de expresión oral en la presentación en el aula. El alumno debe manejar con solvencia los conceptos teóricos aplicados al producto fotográfico final, el cual será evaluado y devuelto por la cátedra.

Se trabajará la evaluación y el intercambio entre pares con criterios específicos, para que el estudiante haga aportes, evaluación y asesoramiento durante el proceso de trabajo. Se crearán rúbricas de valoración para la evaluación y autoevaluación, con descriptores que indican el nivel de logro en cada dimensión relacionada con los objetivos generales de la asignatura.

La evaluación estará pensada como un sistema mixto que permitirá articular el desempeño individual y grupal. Todos los trabajos prácticos son obligatorios para aprobar la asignatura y se realizarán bajo la supervisión constante de los profesores para hacer las correcciones necesarias. Los estudiantes presentarán y defenderán los productos que hayan realizado.

Nota de aprobación de la asignatura:

La calificación final de la asignatura será el promedio de las notas obtenidas por el estudiante en todas las tareas individuales y grupales. En caso de que alguna de estas calificaciones sea inferior a 4 (cuatro), el estudiante deberá rendir un examen recuperatorio. Es importante mencionar que solo se puede recuperar una instancia de evaluación. El promedio general y final de la materia se calcula sumando todas las calificaciones, incluso las que fueron desaprobadas. Para aprobar la asignatura, el estudiante debe obtener un promedio mínimo de 4 (cuatro) puntos.

La evaluación entonces comprende:

1. GL: Guías de lectura de los textos vistos clase a clase
2. TT: Trabajos de taller transversales a cada unidad
3. TP: Trabajos prácticos por unidad temática
4. TPF: Trabajo Práctico Final realizado en forma individual

Acreditarán la materia los alumnos que:

- Hayan cumplido con el 75% de asistencia. Se tendrá en cuenta la puntualidad.
- Demuestren poseer los conocimientos adecuados exigidos por la cátedra a lo largo de la cursada.
- Entreguen y aprueben los trabajos de taller y trabajos prácticos en tiempo y forma.
- Caracterización de los instrumentos de evaluación.

Se evaluará:

- La intervención del alumno en clase.
- El cumplimiento de las consignas dadas.
- La lectura de los textos tratados.
- El manejo de lenguaje técnico pertinente y amplitud en su vocabulario general y lecto-escritura acorde a nivel universitario.
- La correcta utilización de las herramientas técnicas.
- La capacidad creativa y narrativa del alumno en sus producciones personales.

- La participación y cumplimiento de roles en el trabajo en equipo.
- La entrega en tiempo y forma de trabajos prácticos, o presentación personal y oral de los mismos.

Aprobación de final: No requiere Final. Es una materia de Promoción Directa

Bibliografía:

Bibliografía Obligatoria:

- Aumont, J. (1992). *La imagen*. Grupo Planeta (GBS).
- Beceyro, R. (2015). *Ensayos sobre fotografía*. Paidós.
- Berger, J. (2006). *Modos de ver*. Editorial Gustavo Gili.
- Freeman, M. (2013). *La narración fotográfica*. Editorial Blume.
- Momeñe, E. (2009). *La visión fotográfica*. Autor-Editor.
- Sontag, S. (2006). *Sobre la fotografía*. Santillana.
- Soulagés, F. (2010). *Estética de la fotografía*. La Marca Editora.
- Wall, J. (2007). *Fotografía e inteligencia líquida*. Editorial Gustavo Gili.

Bibliografía de Ampliación:

- Allen, H., & Hulburt, M. (1999). *Proyectos fotográficos*. Editorial Omega.
- Aparici, R., & García-Matilla, A. (s.f.). *Lectura de imágenes*.
- Barthes, R. (2009). *La cámara lúcida*. Editorial Paidós.
- Barthes, R. (1993). *El mensaje fotográfico*. En *Lo obvio y lo obtuso*. Editorial Paidós.
- Fontcuberta, J., & Costa, J. (1989). *Diseño fotográfico*. Editorial Gustavo Gili.
- Freund, G. (1993). *La fotografía como documento social*. Editorial Gustavo Gili.
- Langford, M. (1991). *Fotografía básica*. Editorial Omega.
- Newhall, B. (2002). *Historia de la fotografía*. Editorial Gustavo Gili.
- Sougez, M. (2007). *Historia de la fotografía*. Prensas Universitarias.
- Vásquez Escalona, A. (2011). *El ensayo fotográfico, otra manera de narrar*. Quórum Académico, 8(16), 103-114. <https://biblat.unam.mx/hevila/Quorumacademico/2011/vol8/no16/7.pdf>

4. LINEAMIENTOS DE INVESTIGACIÓN

Con el objetivo de estimular la investigación en diferentes áreas temáticas, se han dividido en tres categorías: Enseñanza del Diseño, Investigación Disciplinar y Práctica Profesional. Bajo estas categorías, se proponen los siguientes temas de interés para la cátedra:

1. Enseñanza del diseño:
 - Proyectos de diseño en el aula
 - Didáctica del diseño
 - Pedagogía del diseño y la imagen
 - Enseñanza de la retórica visual y el pensamiento de diseño como metodología de taller
 - Relato de la imagen
2. Investigación disciplinar:
 - Estructuración de sistemas y procesos de diseño

- Medios y estrategias de comunicación
- Historia y tendencias del diseño
- Transferencia tecnológica
- Identidad y relato visual
- Nuevos medios expresivos
- Encuadre morfológico visual
- Nuevos lenguajes: tecnología 3D, la imagen digital, manipulación digital, las redes sociales y la fotografía, el autorretrato y los dispositivos. Entornos digitales y alfabetización de la imagen
- Imagen y realidad social
- La fotografía contemporánea argentina y su relación con el contexto nacional e internacional.

3. Práctica profesional:

- Nuevas tecnologías en el diseño
- Nuevos profesionales
- Producción de imágenes en diseño gráfico
- Producción de imágenes digitales
- Audiovisual y fotografía
- Papel y pantalla, virtudes y falencias
- El impacto de las redes y la tecnología en la imagen
- Interfaces gráficas en nuevos dispositivos
- Nuevas tecnologías y su impacto en la práctica profesional
- Construcción, producción y circulación de imágenes fotográficas

5. LINEAMIENTOS DE EXTENSIÓN

La asignatura incluye, en su planificación cuatrimestral, la participación de los estudiantes en charlas temáticas, encuentros con profesionales del área, y convocatorias a concursos de libros de autor, donde tendrán la oportunidad de presentar su trabajo final como práctica profesional en el circuito del arte contemporáneo fotográfico. Los estudiantes se involucrarán en la preparación de preguntas para los encuentros, las cuales serán utilizadas posteriormente para elaborar un informe de su participación. Además, la asignatura contempla la curaduría y montaje de una muestra anual de trabajos de los estudiantes en espacios alternativos, y ofrece pasantías (colaboraciones) en distintos medios editoriales, no solo para la mirada editorial, sino también para el desarrollo visual de eventos, lanzamientos, flyers, entre otros. Finalmente, se desarrollará una revista digital anual con la producción de los estudiantes.

Sebastián Alejandro Gallo
Titular