

PROGRAMA ANALÍTICO

1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

ASIGNATURA: "Fotografía"

CÁTEDRA: Gallo

- Plan de estudios:
 - Plan DG18. Diseño Gráfico.
 - Plan DI18. Diseño Industrial.
 - Plan TX17. Diseño Textil.
 - Plan IN17. Diseño de Indumentaria.
 - Plan AR14 / AR15. Arquitectura.
- Carga horaria total: 60 hs
- Carga horaria semanal: 4 hs
- Duración del dictado: 1° y 2° cuatrimestre
- Turno: Noche
- Tipo de promoción: Promoción Directa

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG)

Diseño Gráfico.

AÑO: 2° (Ciclo de Formación Inicial)

Materia electiva orientada

Diseño Industrial.

AÑO: 5° y 6°

Materia optativa

4 créditos: equivalentes a 60 hs

Diseño Textil.

AÑO: 5°

Materia optativa

4 créditos: equivalentes a 60 hs

Diseño de Indumentaria.

AÑO: 5°

Materia optativa

4 créditos: equivalentes a 60 hs

Arquitectura.

AÑO: Nivel 4 y Nivel 5

Materia optativa

4 créditos: equivalentes a 60 hs

2. OBJETIVOS

Fundamentación:

La asignatura de Fotografía es teórico-práctica y tiene como finalidad brindar a los estudiantes los conocimientos para comprender los códigos esenciales del lenguaje fotográfico, claves en el panorama de la comunicación visual y determinantes en cuanto a su utilización en los distintos campos de desarrollo profesional propios de las carreras de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.

En esta asignatura, los alumnos contarán, a su vez, con herramientas para reflexionar y comprender la realización de un proyecto fotográfico, el concepto de preproducción, composición y retoque. El análisis estético, la experimentación y realización de fotografías vinculando aspectos conceptuales, narrativos y técnicos de acuerdo a una intención específica, constituyen la actividad principal de la cursada.

Los ejercicios prácticos están diseñados con el propósito de potenciar la paleta creativa del estudiante donde podrán unir zonas desconectadas entre el ejercicio de la investigación, la escritura y la fotografía etnográfica en el marco de la narrativa contemporánea. Los ejercicios que se desarrollan durante el curso son propuestas colectivas, diversas, enmarcadas en el arte contemporáneo, con una mirada puesta en la fotografía etnográfica, con el objeto desarrollar una mirada crítica del estudiante de la carrera.

La participación de fotógrafos contemporáneos como invitados aporta una mirada diversa para la transmisión de conocimiento de manera directa en el campo de aplicación profesional en el área de la fotografía y el diseño gráfico. La enseñanza de la fotografía no debe limitarse a una técnica y mecánica de trabajo que asegure buenos resultados formales, sino que se debe insistir 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. La cursada concluye con la presentación de un proyecto final que demuestre la capacidad del alumno para investigar y realizar una narrativa fotográfica.

Objetivos Generales:

Al finalizar el recorrido del programa, se busca que los estudiantes estén capacitados para:

- Interpretar los conceptos fundamentales del lenguaje fotográfico.
- Distinguir y utilizar los mecanismos formales de la fotografía en el campo del diseño proyectual.
- Desarrollar una lectura crítica de la imagen fotográfica y comprender sus niveles de significación y sentido.
- Reconocer los diferentes campos de acción de la imagen fotográfica y sus implicancias estéticas y semánticas.
- Ampliar su mirada crítica en torno a la fotografía y explorar nuevas fronteras visuales.
- Identificar las características del lenguaje fotográfico y su importancia como esquema narrativo en el ámbito de los medios visuales y audiovisuales.
- Comprender los principios y técnicas de la fotografía documental y etnográfica y aplicarlos en la realización de proyectos fotográficos.

Objetivos Específicos:

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

- Reconocer los elementos visuales y estructurales de la imagen fotográfica.
- Analizar la historia y obra de distintos autores para enriquecer su propia producción.
- Seleccionar y utilizar recursos técnicos para la creación de imágenes 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 en una imagen fotográfica.
- Resolver la conceptualización, planificación, realización y edición de situaciones de comunicación gráfica que incluyan el empleo de fotografías.
- Adquirir conocimientos básicos sobre técnica fotográfica y procesos generales del uso de imagen fija en el diseño proyectual.

3. CONTENIDOS

Contenidos Mínimos:

La imagen como lenguaje. Sintaxis de la imagen. Imagen, cultura, percepción y significación. El modo de ver la fotografía desde el Inicio de las prácticas fotográficas hasta la actualidad. Escuelas y movimientos estéticos. Fotografía, fotografía de moda y foto de autor. Imagen y reproducción técnica. Modos de reproducción y comunicación. Diseño visual y

fotografía. Narrar el espacio y el tiempo. Génesis de la imagen fotográfica. Fotografía y contexto. Composición fotográfica. El encuadre y sus posibilidades expresivas. La profundidad de campo y su relación con el espacio. La caja renacentista y los modos de ver en la modernidad. Punto de vista. Los diferentes tipos de planos y su relación con el mensaje. Iluminación, color, saturación y contraste y sus articulaciones con la expresión. El mecanismo óptico de la cámara en función de la composición. La verdad objetiva del dispositivo fotográfico y la subjetividad del punto de vista del autor.

Puntos de articulación con respecto al plan de la carrera correspondiente:

La asignatura de Fotografía en las carreras proyectuales de la FADU desempeña un rol indirecto pero importante en relación al alcance del título, ya que su cursada contribuye a la capacidad profesional general del estudiante. El objetivo es que los alumnos y alumnas comprendan los aspectos técnicos, estéticos y éticos de la disciplina, fortaleciendo su capacidad crítica de observación del entorno y permitiéndoles expresar un punto de vista propio y único. Además, se busca que los estudiantes valoren y preserven el patrimonio fotográfico como una manifestación artística y parte fundamental de la memoria del territorio y sus habitantes. La asignatura fomenta el desarrollo de habilidades como la sensibilidad, la creatividad y la identidad a través de la experimentación y el trabajo colaborativo, actividades esenciales en las carreras proyectuales.

Diseño Gráfico.

Materia electiva I de 2º año, ciclo de formación inicial, promoción directa.

La fotografía es una herramienta de trabajo fundamental como complemento de las materias Diseño Gráfico I y Morfología I. Es un antecedente importante para las materias Historia II y Medios Expresivos I del 3º año (Ciclo de Formación General). Al comprender sus mecanismos expresivos, esta asignatura posibilita al alumno agregar conocimientos técnicos, teóricos y narrativos de la imagen fija a los conceptuales, estéticos y creativos que aportan el resto de las materias como parte de las competencias que los estudiantes adquieren en el Ciclo de Formación Inicial.

Diseño Industrial.

Materia optativa de 5º y 6º año, promoción directa.

Fotografía de producto. Fotografía de bodegón. Elementos morfológicos en fotografía. Técnicas de cámara. Leyes de composición fotográfica. Atmósfera e iluminación. Diseño fotográfico. Práctica de publicación gráfica sobre un producto. Producción. Postproducción. La fotografía como estrategia creativa.

Diseño Textil.

Materia optativa de 5º año, promoción directa.

Fotografía de retrato. Elementos morfológicos en fotografía. Técnicas de cámara. Leyes de composición fotográfica. Atmósfera e iluminación. Diseño fotográfico. Práctica de publicación de moda. Producción. Postproducción. Detalle, textura y creatividad. Técnicas básicas de montaje.

Diseño de Indumentaria.

Materia optativa de 5º año, promoción directa.

Fotografía de retrato. Fotografía de objetos. Elementos morfológicos en fotografía. Técnicas de cámara. Leyes de composición fotográfica. Atmósfera e iluminación. Diseño fotográfico. Producción. Postproducción. Detalle, textura y creatividad. Técnicas básicas de montaje.

Arquitectura.

Materia optativa de Nivel 4 y Nivel 5, promoción directa.

Fotografía arquitectónica. El material y la técnica. La incidencia de la luz. Entorno y movimiento. Detalle, textura y creatividad. Documentación de un proyecto construido para el propio archivo del arquitecto o del estudio de arquitectura que lo proyectó, publicaciones en libros, web o revistas de arquitectura, decoración. Publicidad de empresas de construcción, hoteles, restaurantes, inmobiliarias.

Contenidos:

En relación a los contenidos generales se organizan en los siguientes tres ejes:

1. FOTOGRAFÍA DE TERRITORIO "Documentar el espacio":
 - Intervenir sobre las diferentes fuentes de luz para comprender su incidencia en la fotografía.

- Adquirir conocimientos básicos sobre técnica fotográfica para entender la transición del formato analógico al digital.
- Utilizar elementos del lenguaje fotográfico para valorar y seleccionar aspectos significativos del entorno.
- Generar narrativas visuales a partir del trabajo de una serie fotográfica.

En este eje estudiaremos el registro del espacio como documento del lugar habitado. Está dividido en dos unidades con actividades donde se abordan temas técnicos relacionados con la formación de la imagen fotográfica. Intervendremos sobre las diferentes fuentes de luz para comprender su incidencia en la fotografía de territorio y experimentaremos con las operaciones de encuadre y punto de vista en la imagen fotográfica para valorar y seleccionar aspectos significativos del entorno. Investigaremos las estrategias expresivas de la imagen con ejemplos de fotógrafos referentes, textos y videos.

2. FOTOGRAFÍA DE OBJETO “Enmarcar el universo”:

- Analizar los puntos de vista del objeto fotografiado y su representación.
- Reconfigurar la imagen a través del recorte y encuadre.
- Utilizar los elementos de composición para crear una serie fotográfica.
- Estudiar el impacto de la pintura barroca en la fotografía de bodegón contemporáneo.

Este eje busca dar un nuevo enfoque a los objetos comunes y fomentar una percepción diferente de la vida cotidiana a través de la narrativa fotográfica. Se trabajará con el registro y documentación de objetos en el espacio habitado y su conexión con el lugar público y el espacio privado.

El eje está dividido en dos unidades con actividades grupales enfocadas en la fotografía de patrimonio. Se analizarán los puntos de vista del objeto fotografiado y su representación, se reconfigurará la imagen a través del recorte y encuadre, se utilizarán los elementos de composición para crear una serie fotográfica y se estudiará el impacto de la pintura barroca en la fotografía de bodegón contemporáneo. También se investigarán las estrategias expresivas de la imagen con ejemplos de fotógrafos referentes, textos y videos.

3. FOTOGRAFÍA DE RETRATO “Retratar lo colectivo”:

- Comprender la función social de la imagen fotográfica a través del retrato y el autorretrato.
- Identificar y utilizar la mejor luz para realizar retratos de manera natural.
- Apropiarse de técnicas para facilitar el contacto con las personas retratadas y lograr una expresión más íntima.
- Generar un espacio de estudio, producción y edición de proyectos fotográficos de autor.

En este eje se proponen diferentes ejercicios de fotografía con interés etnográfico, donde la narrativa visual se construye en torno a una idea de identidad compartida entre el fotógrafo y sus sujetos retratados. Los proyectos de cada estudiante se ponen en común para formar un corpus colectivo con un discurso estético y discursivo sobre un tema particular.

El eje está dividido en dos unidades con actividades individuales y grupales donde se abordará la fotografía de comunidades. Se identificarán características de la luz para utilizarlas en la realización de retratos, se introducirán nociones de relación interpersonal entre fotógrafo y retratado, se entenderá el retrato como un sistema de representación de sí mismo y del otro y se percibirá la distancia con el otro como un elemento narrativo. Se prestará especial atención a los valores de plano e investigaremos las estrategias expresivas de la imagen con ejemplos de fotógrafos referentes, textos y videos.

1 - Eje temático N° 1:

FOTOGRAFÍA DE TERRITORIO “Documentar el espacio”:

1.1. Unidad Temática N° 1: La magia de la fotografía

Principio de la cámara oscura. La luz como elemento fundamental. Juegos ópticos. Materiales fotosensibles. La película. Formatos de cámaras (35 mm, formato medio, placa). El ojo de la cámara. Características del soporte digital. Analógico / digital. El encuadre como recorte. Escuelas y movimientos estéticos. Intervención y manipulación fotográfica analógica.

1.1.1 Tiempo aproximado: 2 clases.

1.1.2 Bibliografía obligatoria

- Bajac, Quentin. *La Invención de la Fotografía: La Imagen Revelada*. Volumen 1 de Biblioteca ilustrada: Descubrir el arte. Editorial Blume, 2012 - Cap. 01

- Beceyro, Raúl. *Ensayos sobre fotografía*. Ediciones Paidós. 2014.
- Lemagny, Jean Claude y Rouillé, André. *Historia de la fotografía*. Editorial: Martínez Roca ediciones, París, 1986. Cap. 01

1.1.3 Bibliografía de ampliación

- Duran Quintero, Diana Lizeth. *La fotografía estenopeica: medio, técnica y creación*. En Revista Digital Universitaria. Vol. 15. Nº 5
- Aparici, Roberto y García-Matilla, Agustín. *Lectura de Imágenes*.
- Aumont, Jacques. *La Imagen*. Editorial Paidós.
- Langford, Michael. *Fotografía básica*. Ed. Omega. Barcelona, 1999.
- Langford, Michael. *La fotografía paso a paso*. Omega.

1.1.4 Videografía

- *Blowup*. Michelangelo Antonioni.
- *Requiem para un film olvidado*. Ernesto Baca.

1.2. Unidad Temática N° 2: Lenguaje fotográfico, investigación y territorio.

Surgimiento del medio. Contexto histórico y cultural. Antecedentes técnicos y conceptuales. Modificación del concepto de realidad. Pictorialismo como primera corriente dominante. Democratización del medio. Gestación de la idea de lenguaje fotográfico en el arte. La fotografía como documento. Valor de evidencia y verosimilitud. La fotografía como herramienta expresiva. La aparición del autor y reconocimiento de la instancia de producción. Relaciones históricas entre pintura y fotografía. Experiencias personales ligadas a la práctica fotográfica. El acto fotográfico. Relevamiento del territorio: el paisaje urbano. Espacio público / Espacio privado. Evolución del lenguaje fotográfico a través de la obra de autores claves en la historia de la fotografía (Parte 1): Nadar, Julia Margaret Cameron, Lewis Carrol, Alfred Steiglitz, Cartier Bresson, August Sander, Berenice Abbott, Walker Evans, Edward Weston, Man Ray.

1.1.1 Tiempo aproximado: 2 clases.

1.1.2 Bibliografía Obligatoria

- Barthes, R. *La cámara lúcida*. Ed. Paidós.
- Bauret, Gabriel. *De la fotografía*. Biblioteca de la mirada. 1992
- Hedgecoe, John. *El Nuevo Libro de la Fotografía. Cómo tomar mejores fotografías*. Editorial La Isla.
- Szarkowski, John. *Mirrors and Windows: American Photography Since 1960*. The Museum of Modern Art. 1978.
- Tanizaki, Junichiro: *Elogio de la sombra / Sobre la indolencia / Amor y pasión*. Alianza Editorial. 2018

1.1.3 Bibliografía de ampliación

- Dubois, Phillippe. *El acto fotográfico*. Paidós.
- *Faking It - Manipulated Photography Before Photoshop*.. Metropolitan Museum de Nueva York. Consultado el 8 de septiembre de 2018.
<https://goo.gl/v7RZBA>
- Freund, Gisèle. *La fotografía como documento social*. GG Comunicación Visual.
- Man Ray. *Man Ray (Aperture Masters of Photography)*. Aperture.
- Newhal, Beaumont. *Historia de la fotografía*. GG Fotografía. Barcelona. 2002. Cap. 1 y Cap. 2
- Sander, August. *August Sander (Aperture Masters of Photography)*. 1997. Aperture.
- Sougez Marie-Loup. *Historia de la fotografía*. Ed. Cátedra. Madrid, 2004.
- Stieglitz, Alfred. *Alfred Stieglitz (Aperture Masters of Photography, No 6)*. 1989. Aperture.
- Tausk, Petr. *Historia de la fotografía en el siglo XX*. GG Comunicación Visual.
- Weston, Edward. *Edward Weston (Aperture Masters of Photography)*. 1997. Aperture.

1.2.4 Videografía

- *La ventana indiscreta*. Alfred Hitchcock.
- *El conocimiento secreto*. Hockney, David.
https://www.youtube.com/watch?v=oqDwBXG_EdU
- *Shirley: Visions of Reality*. Edward Hopper.
<https://youtu.be/Raa4gGv6Hjk>

2 - Eje temático N° 2:

FOTOGRAFÍA DE PATRIMONIO “Enmarcar el universo”:

2.1. Unidad Temática N° 3: Composición y (des)composición de la imagen.

Principios estéticos de composición de la imagen. Reconfiguración de la imagen, recorte, encuadre y collage. El punto de vista: la presencia del sujeto en lo que ve / en lo que representa. Incidencia de la luz. El mundo como textura. La abstracción en la fotografía. El signo gráfico: denotación y connotación. Polisemia de la imagen. Retórica de la imagen. Lo digital democratizando el uso de cámaras a través de aplicaciones para teléfonos móviles.

2.1.1 Tiempo aproximado: 2 clases.

2.1.2 Bibliografía obligatoria

- Arnheim, Rudolf. *Arte y Percepción visual*. Alianza Forma, Berlín, 1954. Cap. 01
- Eijkelboom, Hans. *Photography Book - Paris, New York, Shanghai*
- Sontag, Susan. *Sobre la fotografía*. Santillana. México. 2006. Cap. 3 - Objetos melancólicos

2.1.3 Videografía:

- Hilla and Bernd Becher invented a new genre of photography
<https://youtu.be/v-100NxIWDc>

2.1.4 Webgrafía

- *The typologist*. Diana Zlatanovski, museóloga del Museo Peabody de Harvard.
<https://thetypologist.tumblr.com/>

2.2. Unidad Temática N° 4: El objeto-sujeto de la imagen

Resignificación del objeto-sujeto. La iluminación: tipos y fuentes de luz. Idea de ambiente, luz y color: atmósfera. Iluminación en estudio y exterior. Esquemas básicos de iluminación. La oposición buen gusto / mal gusto. Acercamiento a la idea cambiante de belleza en fotografía. Experiencia estética. El arte fotográfico dentro de las corrientes estéticas del siglo XX (Parte 2): Richard Avedon, Robert Frank, Nan Goldin, Larry Clark. Laurie Simmons, Jeff Wall, Phillip Lorca DiCorcia, Christian Boltanski.

2.2.1 Tiempo aproximado: 2 clases

2.2.2 Bibliografía obligatoria:

- Fiedler y J. Feierabend, P. (2013). *Bauhaus*. Ullman. Pag. 506 a 531
- Pariente F, J. L. (1990). *Composición fotográfica. Teoría y Práctica*. Sociedad Mexicana de Fotógrafos Profesionales, A.C. México. Cap. 4

2.2.3 Bibliografía de ampliación

- Aumont, Jacques. *La imagen*. Grupo Planeta (GBS), 1992
- Fontcuberta, Joan. *El Beso de Judas – Fotografía y Verdad*. Gustavo Gili Ed.

2.2.4 Videografía:

- Moon, Sarah. Contacts.
<http://lalulula.tv/documental-2/contacts/contacts--sarah-moon>

2.3 Unidad Temática N° 5: El objeto encontrado

Stil life. Bodegón contemporáneo. La elaboración conceptual de la imagen. La presentación de la idea al cliente y al fotógrafo: boceto ilustrado. La toma boceto. La planificación. Concepto, diseño y realización. El retoque fotográfico. Etapas y organización del plan de trabajo: pre / post producción y secuencia de trabajo. El equipo de trabajo. Texto de obra, significados y significantes del lenguaje. Principio de guión fotográfico y edición.

2.3.1 Tiempo aproximado: 2 clases.

2.3.2 Bibliografía obligatoria

- Fontcuberta, Joan y Costa, Joan. *Diseño Fotográfico*. Editorial Gustavo Gili. Madrid, 1989.
- Bustamante, Juan Pastor. *Pensamiento convergente / Pensamiento divergente en Innovación y creatividad*. De wiki EOI de documentación docente [en línea]. 14 de febrero de 2012 [Consultada: 28 de mayo de 2019]. Disponible en Internet: [https://www.eoi.es/wiki/index.php?title=Pensamiento convergente / Pensamiento divergente en Innovación y creatividad&oldid=3472](https://www.eoi.es/wiki/index.php?title=Pensamiento_convergente_/Pensamiento_divergente_en_Innovación_y_creatividad&oldid=3472)
- Galindo Sosa, Raúl Vicente. *Diseño Industrial. Experiencias con dos técnicas creativas*. Revista Digital Universitaria [en línea]. 1 de diciembre de 2009, Vol. 10, No. 12 [Consultada: 28 de mayo de 2019]. Disponible en Internet: <http://www.revista.unam.mx/vol.10/num12/art83/int83.htm>

2.3.3 Bibliografía de ampliación

- Allen, Hulburt. *Proyectos Fotográficos*. Editorial Omega. Madrid, 1999.
- *Catálogo Espacio IMPO 2017*. Manuela Aldabe Toribio. Toco tu piel.

2.3.4 Videografía:

- *Le fabuleux destin d'Amélie Poulain*. 2002. Director: Jean-Pierre Jeunet. Fotografía: Bruno Delbonnel
- *Los últimos*. Directores: Pablo Pivetta y Nicolás Rodríguez
- Berger, John. Modos de ver. <http://lalulula.tv/de-autor/modos-de-ver-2-el-desnudo-femenino>

3 - Eje temático N° 3:

FOTOGRAFÍA DE COMUNIDADES "Retratar lo colectivo":

3.1 Unidad Temática N° 6: Retrato individual/Retrato Social

El sujeto (objeto) de la imagen. La fotografía como espejo, autorretrato, la fotografía como ventana, retrato. Ver y ser vistos. El cuerpo individual / El cuerpo social: el cuerpo humano, implicancias del desnudo. Retrato de grupo, el álbum familiar. Espacio público / Espacio privado. Elección de locaciones y escenarios. La toma en estudio. La fotografía como arte. El diálogo entre el arte contemporáneo y la fotografía publicitaria. Resignificación de la relación entre fotografía y realidad a partir del soporte digital. Equipos de iluminación. Referentes: Cindy Sherman, Andy Goldstein, Diane Arbus, Helmut Newton, Fabiana Barreda.

3.1.1 Tiempo aproximado: 3 clases.

3.1.2 Bibliografía obligatoria

- Barthes, R. *La Cámara Lúcida*. Editorial Paidós. España. 1982
- Fontcuberta, Joan. *Fotografía: conceptos y procedimientos*. Cap 12 "la fotografía en su contexto"
- Leibovitz, Annie. *Retratos. 2005-2016*. Editorial Phaidon. Estados Unidos
- Pultz, John. *La fotografía y el cuerpo*. 2003. Cap. 06
- Steyerl, Hit. *Los condenados de la pantalla*. Cap 2 "En defensa de la imagen pobre".

3.1.3 Bibliografía de ampliación

- Berger, John. Modos de ver. <http://lalulula.tv/de-autor/modos-de-ver-4-la-publicidad>
- Frank, Robert. *Los Americanos*. Scalo. USA.
- Galassi, Peter. *Placeres y terrores del confort doméstico* en Papel Alpha. Ediciones Universidad de Salamanca. (Págs 3-34). 1996

3.2 Unidad Temática N° 7: Esquemas narrativos.

Concepto de serie fotográfica. Poética de la imagen. Potenciación de la imagen y del discurso a partir de la edición fotográfica. Secuencias. La narración fotográfica. Texto y fotografía. Fotoreportaje, ensayo y fotonovela. Editorial. La fotografía en el cine. Secuencia en la imagen fotográfica, el audiovisual (cine, vídeo, diapositivas, gif). Libro de autor. Referentes: Adriana Lestido, Ariel Autier y Gabriela Schebach, Koen Wessing, Alejandro Chaskielberg.

3.2.1 Tiempo aproximado: 2 clases.

3.2.2 Bibliografía obligatoria

- Wall, J. (2007). *Fotografía e inteligencia líquida*. Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona.
- Freeman, M. (2010) *La narración fotográfica*. Ensayo y reportaje visual. Editorial Blume. Barcelona
- Pulso / Panorama de Publicaciones Independientes
- Vásquez Escalona, Alejandro. *El ensayo fotográfico, otra manera de narrar*.
<https://biblat.unam.mx/hevila/Quorumacademico/2011/vol8/no16/7.pdf>

3.2.3 Bibliografía de ampliación

- Aisenberg, Diana, *Historias del arte*.
- Cippolini, Rafael. *Manifiestos Argentinos*
- Berger, John. *Modos de ver*. De La Flor.
- Borges, Jorge Luis, *La Poesía*. Editorial Alianza.
- Costa, Antonio. *La fotografía en Saber ver el cine*. Ediciones Paidós. 2005.

3.2.4 Videografía

- Y un día, el fuego. Ediciones Turma. <https://vimeo.com/267101743>

Modalidad de Enseñanza:

Características generales:

El programa combinará el desarrollo de las temáticas teóricas con ejercicios prácticos simultáneos y correlativos. Esto permitirá a los estudiantes integrar y relacionar mejor los conceptos teórico-prácticos. La 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 se basan en material teórico obligatorio y se desarrollarán a lo largo de la cursada. 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 es una materia de carácter teórico-práctico. La modalidad de trabajo es la del taller vertical, es decir, la combinación de clases teóricas con una parte práctica. Esta parte práctica está estructurada alrededor del análisis y desarrollo de los sucesivos trabajos prácticos y la implementación de conocimientos sobre técnica fotográfica para su realización. Se prevén visitas a muestras fotográficas, prácticas en estudio y masterclass de profesionales del área.

Ciclo de trabajo: La propuesta de trabajo de la materia está planteada en un ciclo que se repite entre la práctica, la evaluación y la retroalimentación. Las secuencias completas de trabajo tienen etapas y resultados esperados bien definidos. Las clases están organizadas para la teorización, opinión, reflexión, producción y evaluación, según sea el sentido de la misma. Se ofrecen instancias individuales, grupales y en duplas para desarrollar distintos tipos de estrategias.

Desarrollo de las unidades: Cada unidad se desarrollará con una apertura donde se expondrá el tema y los objetivos pretendidos. En el desarrollo se solicitará al alumno el análisis, diseño y armado del material solicitado. En el cierre se presentará y entregará el material con supervisión del docente. Los alumnos expondrán sus conclusiones y podrán debatir sobre la bibliografía consultada.

Los temas a tratar se proporcionarán una clase antes de ser presentados para que el alumno pueda llegar al taller con la lectura realizada. El desarrollo temático se apoya en ejemplos de casos particulares y se expondrán las ideas generales e introductorias para contextualizar el fenómeno a estudiar.

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. La entrega de cierre consta de un trabajo práctico final integrador (TTF).

TRABAJO PRÁCTICO Nº 1

TP1 | LA MIRADA INDISCRETA. DOCUMENTAR EL ENTORNO

En esta actividad les proponemos registrar los lugares que habitan las comunidades locales asignadas, sus cambios en el día y en el transcurso de los días. Realizar tomas al estilo «fotografía callejera» robada o ficcionada, tomando decisiones sobre el encuadre, el punto de vista y la luz. Elegirán dos lugares, elegirán el punto de vista (que respetarán en todas las tomas) y harán fotos para registrar los cambios de luz natural o artificial y los cambios humanos. A partir de esas fotos, se conformará una narrativa de los lugares.

TRABAJO PRÁCTICO Nº 2

TP2 | HISTORIAS DE OBJETOS INANIMADOS: BODEGÓN CONTEMPORÁNEO

En este trabajo práctico les pedimos que acomoden en un espacio los elementos que seleccionaron de la temática elegida y compongan un bodegón fotográfico. Para sumarle a la narrativa, realicen imágenes de apoyo del espacio y los objetos. Texturas, detalles de objetos, detalles de uso, etc. Esas imágenes les servirán para realizar la pieza gráfica.

TRABAJO PRÁCTICO Nº 3:

TP3 | HISTORIAS RETRATADAS. RETRATO EN CONTEXTO

En esta actividad les proponemos realizar una narrativa fotográfica a partir de la producción de una serie fotográfica -real o ficticia- de retratos en contexto, recreada a partir del tema asignado a cada grupo.

Deberán desarrollar una serie autoeditada que recopile y ponga de manifiesto las experiencias, los materiales y las reflexiones generadas durante el proceso de trabajo de Comunidades, para llegar a un registro propio de los actores que las representan.

La serie incluirá cinco (5) retratos fotográficos tomados en contexto. La selección de las imágenes debe completar la esencia de la propuesta narrativa y estética de cada alumno en relación a su guión fotográfico desarrollado en el taller. En cada retrato debe estar representado un actor de la comunidad, el territorio en el contexto y el patrimonio en los objetos.

TRABAJO PRÁCTICO FINAL:

TPF | CREANDO MUNDOS DE PAPEL

Deberán proyectar una narrativa visual con la producción de un fanzine realizado a partir del archivo fotográfico y textos que elaboraron en los trabajos de taller de la cursada.

Desarrollarán una pieza editorial original, preparada para serie y autoedición que recopile y ponga de manifiesto las experiencias, los materiales y las reflexiones generadas durante el proceso de trabajo de territorio, patrimonio y comunidades, para llegar a un registro colaborativo donde confluyen los relatos propios desarrollados por cada alumno.

Modalidad de Evaluación:

La materia Fotografía propone para la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes un enfoque formativo. Se recogerá y valorará información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje.

A partir del desarrollo de los Trabajos prácticos se evaluará el desempeño de los estudiantes al resolver los problemas planteados en cada ejercicio. Se combinan variadas capacidades desarrolladas en esta y otras materias de la carrera para crear un portfolio que permita recopilar las distintas entregas elaboradas por el estudiante. De esta manera se puede identificar el nivel de competencias adquiridas en cada etapa del proceso.

La información recogida se utilizará para proporcionar retroalimentación oportuna a los estudiantes y ayudarles a mejorar su aprendizaje. Se llevarán a cabo reuniones individuales o grupales con los estudiantes para discutir su progreso y proporcionar orientación y apoyo para mejorar su desempeño.

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 trabajos prácticos tendrán entregas parciales obligatorias y serán evaluados por los docentes de la cátedra.

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

Criterios de evaluación: 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. 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 supervisión constante de los profesores para hacer las correcciones necesarias.

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. 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, y dividiendo el resultado entre el número total de calificaciones. Para aprobar la asignatura, el estudiante debe obtener un promedio mínimo de 4 (cuatro) puntos.

El examen recuperatorio se llevará a cabo en una fecha determinada por la cátedra y cubrirá los contenidos correspondientes a la instancia de evaluación desaprobada. El estudiante deberá demostrar un nivel suficiente de comprensión y aplicación de los contenidos para aprobar el examen recuperatorio.

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

Requisitos para acreditar la asignatura: Los alumnos que cumplan con los siguientes requisitos acreditarán la materia:

- Haber cumplido con el 75% de asistencia. Se tendrá en cuenta la puntualidad.
- Demostrar poseer los conocimientos adecuados exigidos por la cátedra a lo largo de la cursada.
- Entregar y aprobar los trabajos de taller y trabajos prácticos en tiempo y forma.

Instrumentos de evaluación: Se evaluará lo siguiente:

- La intervención del alumno en clase: se valorará la participación activa y constructiva en las discusiones y actividades en clase.
- El cumplimiento de las consignas dadas: se valorará el grado en que el alumno cumple con las consignas dadas para los trabajos prácticos y actividades en clase.
- La lectura de los textos tratados: se valorará el grado en que el alumno demuestra haber leído y comprendido los textos tratados en clase.
- El manejo de lenguaje técnico pertinente: se valorará el grado en que el alumno utiliza correctamente el lenguaje técnico pertinente a la materia.

- La correcta utilización de las herramientas técnicas: se valorará el grado en que el alumno utiliza correctamente las herramientas técnicas necesarias para desarrollar los trabajos prácticos.
- La capacidad creativa y narrativa del alumno en sus producciones personales: se valorará el grado en que el alumno demuestra capacidad creativa y narrativa en sus producciones personales.
- La participación y cumplimiento de roles en el trabajo en equipo: se valorará el grado en que el alumno participa activamente y cumple con sus roles en el trabajo en equipo.
- La entrega en tiempo y forma de trabajos prácticos: se valorará el grado en que el alumno entrega los trabajos prácticos en tiempo y forma.

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

Estimular la investigación en las siguientes líneas temáticas divididas en tres categorías:

1. Enseñanza del diseño:
 - a. Proyectos áulicos.
 - b. Didáctica del diseño.
 - c. Pedagogía del diseño y la imagen.
2. Investigación disciplinar:
 - a. Reflexiones sobre la imagen y lo visual.
 - b. Estructuración de sistemas y procesos de diseño.
 - c. Medios y estrategias de comunicación.
 - d. Historia y Tendencias.
 - e. Transferencia tecnológica.
 - f. Identidad y relato visual.
 - g. Nuevos medios expresivos.
3. Práctica profesional:
 - a. Nuevas tecnologías.

- b. Nuevos profesionales.
- c. Diseño y producción de imágenes.
- d. Producción de imágenes digitales.
- e. Audiovisual y fotografía.

Bajo estas categorías, los temas de interés de la cátedra son:

- Nuevas prácticas en el taller de diseño proyectual para la producción de imágenes.
- La enseñanza de la retórica visual y el pensamiento de diseño como metodología de taller. Relato de la imagen.
- 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.
- Papel y pantalla, virtudes y falencias. El impacto de las redes y la tecnología en la imagen. Interfaces gráficas en nuevos dispositivos.
- Imagen y realidad social. La fotografía contemporánea argentina y su relación con el contexto nacional e internacional.
- Fotografía documental y fotografía etnográfica.
- Nuevas tecnologías y su impacto en la práctica profesional. Construcción, producción y circulación de imágenes fotográficas.

Además de las líneas temáticas ya mencionadas, la cátedra también fomenta la investigación en temas relacionados con la ética y la sostenibilidad en el campo de la fotografía y el diseño. Esto incluye el estudio del uso responsable de imágenes y la representación justa de sujetos y comunidades, así como el impacto ambiental de la producción de imágenes. Los estudiantes tendrán la oportunidad de explorar estos temas a través de proyectos de investigación y actividades prácticas, y se les animará a aplicar principios éticos y sostenibles en su trabajo.

5. LINEAMIENTOS DE EXTENSIÓN

La asignatura de Fotografía en la FADU (UBA) está diseñada para complementar el aprendizaje en el aula y brindar a los estudiantes experiencias prácticas y enriquecedoras en el campo de la fotografía. Dentro de la planificación cuatrimestral, la cátedra contempla la participación de los alumnos en charlas temáticas, encuentros con profesionales del área y convocatorias a concursos donde podrán presentar sus trabajos como práctica profesional en el circuito del arte contemporáneo fotográfico. Entre las actividades de extensión universitaria propuestas se encuentran:

- La realización de la curaduría y montaje de una muestra anual de trabajos de alumnos en espacios alternativos.
- La oferta de pasantías (colaboraciones) para aquellos estudiantes que cumplan con los requisitos en distintos medios editoriales, no solo para la mirada editorial sino también para el desarrollo visual de eventos, lanzamientos y flyers, entre otros.
- El desarrollo de una revista digital anual con la producción de los alumnos.
- La organización de talleres y seminarios con profesionales del área para que los estudiantes puedan aprender de primera mano sobre diferentes técnicas y enfoques en la fotografía.
- El establecimiento de colaboraciones con organizaciones comunitarias y ONGs para que los estudiantes puedan aplicar sus habilidades fotográficas en proyectos sociales y documentales.
- El fomento de la participación de los estudiantes en exposiciones y festivales de fotografía para que puedan mostrar su trabajo y recibir retroalimentación de profesionales y del público.
- La creación de un programa de mentoría donde los estudiantes puedan trabajar con fotógrafos profesionales para desarrollar sus habilidades y recibir orientación en su carrera.

Sebastián Alejandro Gallo
Titular