

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA CATEDRA
FOTOGRAFIA

Carreras:

Tecnicatura universitaria en comunicación.

Licenciatura en ciencias de la comunicación

Curso: 2do año

Area: Comunicación

Modalidad: cuatrimestral

Carga horaria: 4 semanales

Año: 2007

Profesor a cargo: Arq./Tec. Julio Pantoja

Equipo de cátedra: Lic. Andrés Di Lullo, Lic. Virginia Fares, Tec. Walter Monjes.

1) FUNDAMENTACION

El plan de estudios ubica a esta asignatura en el segundo año de las carreras de Ciencias de la comunicación y, en consecuencia, los alumnos llegan a ella con los conocimientos y la experiencia adquiridos tanto en otras materias de la misma área de los talleres de producción (como es el caso de “Comprensión y producción textual” e “Informática”), cuanto de asignaturas vinculadas con la producción de imágenes (“Teoría de la imagen” y “Periodismo”). Por lo tanto resultará indispensable la transposición de los saberes construidos por los estudiantes durante el primer año. Pero, además, esta transposición paradigmática o vertical se verá enriquecida con una transposición sintagmática u horizontal constituida por dominios disciplinarios que se irán construyendo simultáneamente a lo largo del segundo año, sobre todo con las asignaturas “Publicidad”, “Comunicación visual gráfica I”, “Comunicación audiovisual” y “Producción periodística (taller)”. Una transferencia adecuada de estos conocimientos previos o en construcción paralela a esta materia facilitará, sin duda, la práctica eficaz de una producción fotográfica fortalecida por los cruces interdisciplinarios.

La modalidad teórico-metodológica instrumentada en los contenidos curriculares permite ejercitar una práctica específica, facilita las interacciones, permite el trabajo en equipo y la puesta en juego de variadas estrategias individuales y grupales. Los contenidos propuestos se organizan teniendo en cuenta una introducción a las técnicas para el uso profesional de las imágenes, los conceptos usados en la actualidad y el análisis de la producción y la edición fotográfica. Todo esto estará dirigido hacia el fotodocumentalismo por considerar a este segmento como el adecuado para la orientación de estas carreras. De este modo se pretende que el alumno pueda, en el futuro, además de ser un consumidor calificado de imágenes, formar parte de un equipo de producción comunicacional idóneo y jerarquizado, donde la fotografía tenga un uso subjetivo pero honesto, con rigor científico y profesional.

2) OBJETIVOS

GENERALES

- Comprender la complejidad histórica de las tecnologías de la comunicación aplicadas a la imagen y su uso contemporáneo.
- Contribuir a la consolidación de una perspectiva clara respecto de la problemática que rodea a la producción fotográfica profesional.

ESPECIFICOS DE LA MATERIA

- Acrecentar la capacidad reflexiva y crítica a partir del análisis de la producción fotográfica y, consecuentemente, tener una postura ética en lo profesional.
- Favorecer una lectura atenta y calificada de los textos y de los contextos de producción gráfica.
- Afianzar una disciplina de lectura visual sistematizada y orgánica.
- Propiciar el uso adecuado de la tecnología disponible en la interacción y la administración de la fotografía producida profesionalmente.
- Tomar contacto con la realidad profesional y la producción actual.

3) EVALUACION

Condiciones para promocionar la materia:

- 75 % de asistencia a clases teórico-prácticas.
- 75 % de trabajos prácticos aprobados.
- 100% de los tres exámenes parciales aprobados con una calificación mínima de 6 (seis).
- Los dos primeros parciales serán individuales y teóricos y el tercero será práctico y grupal.
- Habrá la posibilidad de dos recuperaciones: una de un parcial teórico, a elección, y otra del parcial práctico-grupal.

Condiciones para regularizar la materia:

- 75% de asistencia a clases teórico-prácticas.
- 75% de trabajos prácticos aprobados.
- 100% de los tres exámenes parciales aprobados con una calificación mínima de 4 (cuatro).
- Los dos primeros parciales serán individuales y teóricos y el tercero será práctico y grupal.
- Habrá la posibilidad de dos recuperaciones: una de un parcial teórico, a elección, y otra del parcial práctico-grupal.

4) CONTENIDOS

1. Abordando a la fotografía profesional

- 1.1 Una aproximación a la realidad de fotografía profesional en la actualidad: proyección y análisis de la película “War Photographer” sobre el fotoperiodista James Nachtwey.

2. La fotografía básica

- 2.1 ¿Qué es la fotografía?. Definiciones técnicas y conceptuales.
- 2.2 La cámara fotográfica y su analogía con el ojo humano. Parecidos y diferencias.
- 2.3 Controles básicos: enfoque, obturador, diafragma.
- 2.4 El soporte de captura y la sensibilidad: exposición correcta. Sobre y sub exposición. Latitud de exposición.
- 2.5 Objetivos: Normal, gran angular y teleobjetivo.
- 2.6 Tipos de cámaras. Breve evolución histórica de los equipos hasta llegar a la cámara digital.

3. La fotografía como instrumento periodístico

- 3.1 Usos de la fotografía en prensa: información e ilustración. Los medios gráficos: tipos.
- 3.2 Recursos periodísticos: las fuentes.
- 3.3 Los epígrafes. El texto y la imagen. El equipo periodístico: redactores y fotógrafos.
- 3.4 La edición gráfica en los medios de prensa.
- 3.5 La sección fotografía. Su estructura y funcionamiento.

4. El mundo digital

- 4.1 Fotografía digital. Conceptos generales. Analogías con la fotografía analógica.
- 4.2 Captura digital. Formatos de archivos. Tamaño de imagen: peso y resolución.
- 4.3 Edición y administración de las fotografías. Los browsers. Inclusión de metadatos.
- 4.4 Archivos fotográficos. Criterios de conservación.
- 4.5 Modos de transmisión usados en los medios graficos. Evolución histórica.

5. La manipulación de imágenes

- 5.1 Photoshop: el “laboratorio” dentro de la computadora. Herramientas.
- 5.2 Controles básicos y su uso ético en la fotografía testimonial.
- 5.3 Formatos de presentación: notas gráficas, exposiciones, sitios web, proyecciones, libros, etc.

6. El relato fotográfico I

- 6.1 La obra fotográfica como un todo: el ensayo.
- 6.2 La estructura. Los vínculos entre las partes.
- 6.3 La revista Life. Análisis de sus ensayos. Investigación de Caroline Dow.
- 6.4 Eugene Smith: “The Country Doctor”
- 6.5 James Nachtwey: “Shuttered”. Otros ejemplos.

7. El relato fotográfico II

- 7.1 Pautas y consignas de trabajo.

- 7.2 Subjetividad y postura ética. El poder de las imágenes.
- 7.3 Pirámide de elementos deseables en un trabajo documental (Loup Langton).
- 7.4 Metodología de trabajo. Plan tipo.
- 7.5 Le edición. Ejercicios.

8. La lectura de una foto

- 8.1 Cómo “leer” una foto. Uso y contexto.
- 8.2 Análisis Iconológico: Erwin Panofsky
- 8.3 Ejercicio sobre una imagen de Sebastião Salgado: la barca.

9. Los grandes maestros y los grandes proyectos

- 9.1 Corrientes estéticas: evolución histórica e hitos. Fotografía creativa y testimonial, cruces y caminos paralelos.
- 9.2 La FSA (Farm Security Administration).
- 9.3 La agencia Magnum Photos: la experiencia cooperativa.
- 9.4 Martín Chambi, Manuel Álvarez Bravo, W. Eugene Smith, Henri Cartier Bresson, Robert Frank, Miguel Río Branco, Mary Ellen Mark, Sebastião Salgado y otros.

10. La fotografía contemporánea

- 10.1 Los desafíos de la fotografía contemporánea: arte y documento.
- 10.2 Joel Peter Witkin, Cindy Sherman, Res, Marcos López, Adriana Lestido y otros.

5) BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL

- Angeletti, Norberto y Oliva, Alberto.** *Revistas que hacen e hicieron historia.* Sol 90, Barcelona 2002.
- Baeza, Pepe.** *Por una función crítica de la fotografía de prensa.* Gustavo Gili, Barcelona, 2001.
- Cartier Bresson, Henri.** *Henri Cartier Bresson: Masters of Photography Series.* Aperture, New York, 1997.
- Cuarterolo, Miguel Angel y Longoni, Eduardo.** *El poder de la imagen.* Fotozoom, Buenos Aires, 1996.
- Daly, Tim.** *Enciclopedia de fotografía digital. Guía completa de imagen y arte digital.* Blume, Barcelona, 2004.
- Langford, Michael.** *La fotografía paso a paso.* Hermann Blume. Barcelona, 2000.
- Lestido, Adriana.** *Madres e hijas.* La Azotea, Buenos Aires, 2003.
- López, Marcos.** *Pop Latino,* Alianza, La Marca, Buenos Aires, 2000.
- Maddow, Ben y Morris John G.** *Let Truth Be the Prejudice: W. Eugene Smith.* Aperture, New York, 1989.
- Mark, Mary Ellen** *The Photo Essay.* Smithsonian Institution Press, Washington - London 1990.
- Res (Raúl Stolkiner).** *La verdad inutil. Fotografías 1983 - 2003,* La Marca, Buenos Aires, 2006
- Ritchin, Fred; Manchester J. y Lacouture, J.** *In Our Time, The World as Seen by Magnum Photographers.* W. W. Norton and Company, London – New York, 1989.
- Salgado, Sebastião.** *Workers.* Aperture, New York, 2004.
- Witkin, Joel Peter.** *Witkin,* Scalo, New York, 1995.

6) BIBLIOGRAFIA VIRTUAL (internet)

El ángel caído / Fotógrafos clásicos

<http://www.elangelcaido.org/fotografos/fotografos.html>

Fondation Henri Cartier Bresson

<http://www.henricartierbresson.org>

Fotorevista / Grandes maestros de la fotografía mundial

<http://www.fotorevista.com.ar/Maestros/Maestros.htm>

Lestido, Adriana

<http://www.adrianalestido.com.ar>

López, Marcos

<http://www.marcoslopez.com>

MagnumPhotos Agency

<http://www.magnumphotos.com>

Mark, Mary Ellen

<http://www.maryellenmark.com>

Pixel Press

<http://www.pixelpress.org>

Res

<http://www.res.com.ar>

Salgado, Sebastião (Amazonas Images)

<http://www.amazonasimages.com>

Sherman, Cindy

<http://www.cindysherman.com>

W. Eugene Smith Found

<http://www.smithfund.org>

7) BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

AA. VV. *Flash!, el siglo XX en imágenes- Las mejores fotos de Associated Press.* Contrapunto, Barcelona, 1998.

AA.VV. *A la búsqueda de una ética en el periodismo.* Gernika, México, 1992.

AA.VV. *1968, Magnum en el mundo. Textos de Eric Hobsbawm y Marc Weitzmann,* Lunwerg, Barcelona, 1968.

Barthes, Roland. *La cámara lúcida,* Gustavo Gili, Barcelona, 1982.

Dondis, D.A. *La sintaxis de la imagen,* Introducción al alfabeto visual, Gustavo Gili, Barcelona, 1985.

Frank, Robert. *The Lines of my Hands.* Secker and Warburg, London, 1989.

Freund, Gisèle. *La fotografía como documento social.* G. Gili, Barcelona 1993.

Hauser, Arnold. *Historia social de la literatura y el arte.* Debate, Buenos Aires, 2002.

Hill, Paul y Cooper Thomas. *Diálogos con la fotografía.* G. Gili, Barcelona 2001.

Keene, Martin. *Práctica de la fotografía de prensa.* Paidós, Barcelona, 1996.

Ledo, Margarita. *Documentalismo fotográfico.* Cátedra, Madrid, 1998.

Panofsky, Erwin. *Estudios sobre iconología,* Alianza, Madrid, 1884

- Ritchin, Fred.** *In Our Own Image: The Coming Revolution in Photography How Computer Technology Is Changing Our View of the World.* Aperture, New York, 1999.
- Salgado, Sebastião.** *Terra, Struggle of the lands.* Phaidon Press, London, 1997.
- Salgado, Sebastião.** *The End of Polio, a Global Effort to End a Disease.* Bulfinch Press, London – Boston – New York, 2004.
- Sontag, Susan.** *Ante el dolor de los demás.* Alfaguara, Buenos Aires, 2003.
- Sontag, Susan.** *Sobre la fotografía.* Barcelona, Edhasa, 1987.
- Szarkowski, John.** *The Photographer's Eye.*, Museum of Modern Art, New York, 1972.
- Tournier, Michel.** *El crepúsculo de las máscaras.* G. Gili, Barcelona, 2002.
- Villafañe, Justo.** *Introducción a la teoría de la imagen,* Pirámide, Madrid, 2003.
- Villafañe, J. y Mínguez Y.** *Teoría de la imagen periodística,* Paidós, Madrid, 1987.
- Watris, Wendy y Parkison Zamora, Lois.** *Image and Memory, Photography from Latin America.* University of Texas with FotoFest, Houston, 1998.