

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

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: cuatro horas semanales

Año: 2011

Profesor a cargo: Arq./Tec. Fot. Julio Pantoja

Equipo de cátedra: Lic. Andrés Di Lullo, Tec. Walter Monjes, Arq. Gabriel Varsanyi, Sta. Paula Mirkin.

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 la experiencia y los conocimientos adquiridos en otras materias que brindan el soporte técnico y teórico adecuado para contenerla; tal es el caso de “Comprensión y producción textual”, “Informática”, “Periodismo” y –fundamentalmente- “Teoría de la imagen”. 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”. 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 modo de abordaje 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: fundamentalmente ético y 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 en el campo profesional.

ESPECIFICOS DE LA MATERIA

- Alcanzar conocimientos teóricos y técnicos básicos que permitan alcanzar niveles de análisis de imágenes acordes a las necesidades profesionales.
- 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 fotográfica en tanto signo cargado de significados.
- 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.
- Despertar interés en el uso creativo e informativo de la fotografía en función de la dinámica contemporánea afectada por el desarrollo tecnológico y el cambio de paradigmas.

3) EVALUACION

Condiciones para promocionar la materia:

- 75 % de asistencia a clases teórico-prácticas.
- 75 % de trabajos prácticos aprobados con posibilidad de recuperar dos a elección.
- Aprobación de un examen teórico con una calificación mínima de 6 (seis) y con la posibilidad de una recuperacion.
- Aprobación de un trabajo monográfico -grupal- que tendrá el carácter de examen práctico, con una calificación mínima de 6 (seis) y con la posibilidad de una recuperacion.

Condiciones para regularizar la materia:

- 75% de asistencia a clases teórico-prácticas.
- 75% de trabajos prácticos aprobados con posibilidad de recuperar uno a elección.
- Aprobación de un examen teórico con una calificación mínima de 4 (cuatro) o 5 (cinco) y con la posibilidad de una recuperacion.
- Aprobación de un trabajo monográfico -grupal- que tendrá el carácter de examen práctico, con una calificación de 4 (cuatro) o 5 (cinco) y con la posibilidad de una recuperacion.

4) CONTENIDOS

1 ¿Qué es la fotografía?

1.1 Definiciones.

1.2 La cámara oscura. El instrumento: la cámara fotográfica y su analogía con el ojo humano. Parecidos y diferencias.

1.3 El invento de la fotografía: Niepce, Daguerre y Talbot.

2 Fotografía y realidad

2.1 La fotografía como signo. Icono, símbolo e index.

2.2 Su cuestión con la realidad.

2.3 Fotodocumentalismo y fotoperiodismo. Conceptos.

2.4 Mirada desde la historia.

3 Abordaje de la fotografía profesional

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

4 La técnica fotográfica

4.1 Controles básicos: encuadre, enfoque, exposición. Profundidad de campo.

4.2 La fotosensibilidad: exposición correcta. Sobre y sub exposición. Latitud de exposición. Obturador y diafragma.

4.3 Tipos de cámaras: según el soporte, según el formato, según el visor.

4.4 Los objetivos: normal, gran angular y teleobjetivo. El zoom.

5 El mundo digital

5.1 Fotografía digital: conceptos generales. Comparación con la fotografía clásica.

- 5.2 Breve evolución histórica de los equipos hasta llegar a la cámara digital.
- 5.3 Captura digital. Tamaño de imagen: peso y resolución. Formatos de archivos: Raw, Tiff y JPEG.
- 5.4 Las imágenes a distancia: métodos de transmisión usados en los medios gráficos en las distintas épocas.

6 La manipulación de imágenes

- 6.1 Laboratorio digital. Herramientas básicas y su uso ético en la fotografía testimonial.
- 6.2 Edición y administración de las fotografías. Inclusión de metadatos.
- 6.3 Archivos fotográficos digitales y clásicos (analógicos). Criterios de conservación.

7 El relato fotográfico I

- 7.1 La obra fotográfica como un todo: el ensayo.
- 7.2 La estructura. Los vínculos entre las partes. Capas.
- 7.3 La revista Life. Análisis de sus ensayos. Investigación de Caroline Dow.
- 7.4 Eugene Smith: “The Country Doctor” y otros ensayos.
- 7.5 James Nachtwey: “Shattered”. Otros ejemplos.

8 El relato fotográfico II

- 8.1 Pautas y consignas necesarias para el desarrollo de un relato visual.
- 8.2 Subjetividad y ética. El poder de las imágenes.
- 8.3 Pirámide de elementos deseables en un trabajo documental (Joe Elbert / Loup Langton).
- 8.4 Metodología de trabajo.
- 8.5 La edición. Ejercicios.
- 8.6 Formatos de presentación: notas gráficas, exposiciones, sitios web, proyecciones, libros, etc.

9 Introducción a la lectura de la fotografía

- 9.1 Cómo analizar una fotografía. Uso y contexto. Oliviero Toscani y campañas de Bennetton.
- 9.2 Roland Barthes: denotación y connotación.
- 9.3 Erwin Panofsky: el análisis iconológico.
- 9.4 Ejercicio sobre una imagen de Sebastião Salgado: la barca.

10 El documento fotográfico

- 10.1 Fotodocumentalismo y fotoperiodismo: conceptos.
- 10.2 La fotografía como instrumento periodístico: información e ilustración.
- 10.3 Los medios gráficos: tipos.
- 10.4 La sección fotografía en un medio de prensa. Su estructura y funcionamiento.
- 10.5 Recursos periodísticos: las fuentes. Los créditos.
- 10.6 El texto y la imagen: epígrafes e información complementaria. El equipo periodístico: redactores y fotógrafos.
- 10.7 La edición gráfica en los medios de prensa. La puesta en página.

11 El fotoperiodismo en contexto

- 11.1 La fotografía como documento en la historia. Su evolución.
- 11.2 Las puestas en página de los grandes reportajes fotográficos.

12 Los grandes fotógrafos y los grandes proyectos

- 12.1 La FSA (Farm Security Administration).
- 12.2 La agencia Magnum Photos: la experiencia cooperativa.

- 12.3 Los maestros: Martín Chambi, Manuel Álvarez Bravo, W. Eugene Smith, Henri Cartier Bresson, Robert Frank, Sebastião Salgado, Miguel Río Branco, Diane Arbus y otros
- 12.4 La fotografía contemporánea: Joel Peter Witkin, Cindy Sherman, Res, Marcos López, Adriana Lestido, Ataúlfo Pérez Aznar y otros.

5) BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL

- Angeletti, Norberto y Oliva, Alberto.** *Revistas que hacen e hicieron historia.* Sol 90, Barcelona 2002.
- Amar Pierre-Jean.** *El fotoperiodismo.* La Marca, Buenos Aires, 2005.
- Baeza, Pepe.** *Por una función crítica de la fotografía de prensa.* Gustavo Gili, Barcelona, 2001.
- Barthes, Roland.** *La cámara lúcida.* Gustavo Gili, Barcelona, 1982.
- Barthes, Roland.** "Retórica de la imagen", en *Lo obvio y lo obtuso.* Paidós, Barcelona, 1995.
- Brodsky, Marcelo y Ortiz Monasterio Pablo.** *Correspondencias fotográficas.* Editorial RM, México, 2008.
- Dubois, Philippe.** *El acto fotográfico – De la representación a la recepción.* Paidós, Barcelona, Buenos Aires, México, 1986.
- Cuarterolo, Miguel Angel y Longoni, Eduardo.** *El poder de la imagen.* Fotozoom, Buenos Aires, 1996.
- Maddow, Ben y Morris John G. .** *Let Truth Be the Prejudice: W. Eugene Smith.* Aperture, New York, 1989.
- Mellado José María.** *Fotografía digital de alta calidad.* Artual, Barcelona, 2006.
- Monge, Alberto.** *Qué cambió Robert Frank en la Fotografía.* Conferencia en la Alianza Francesa de Buenos Aires, 2007.
- Rodríguez, Alberto.** *Fotografía digital.* GYR, Buenos Aires, 2006
- Panzer Mary, (World Press Photo).** *Las cosas tal como son: el fotoperiodismo en contexto desde 1950,* Blume, Barcelona, 2006.

6) BIBLIOGRAFIA VIRTUAL (internet)

El ángel caído / Fotógrafos clásicos

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

Bienal Argentina de Fotografía Documental

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

Chambi, Martín

<http://www.martinchambi.com/>

Fondation Henri Cartier Bresson

<http://www.henricartierbresson.org>

Fotorevista / Grandes maestros de la fotografía mundial

<http://www.fotorevista.com.ar/Maestros/index.php>

Lestido, Adriana

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

López, Marcos

<http://www.marcoslopez.com>

MagnumPhotos Agency

<http://www.magnumphotos.com>

Mapplethorpe, Robert

<http://www.mapplethorpe.org/>

Mark, Mary Ellen

<http://www.maryellenmark.com>

James Nachtwey

www.viipphoto.com

www.jamesnachtwey.com

Pixel Press

<http://www.pixelpress.org>

Res

<http://www.resh.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.

Acaso, María. *El lenguaje visual.* Paidós, Barcelona, 2006.

Brodsky, Marcelo y Pantoja, Julio. *Body Politics.* La Marca, Buenos Aires, 2009.

Bourdieu, Pierre. *Un arte medio.* Gustavo Gili, Barcelona, 2003.

Cartier Bresson, Henri. *Henri Cartier Bresson: Masters of Photography Series.* Aperture, New York, 1997.

Daly, Tim. *Enciclopedia de fotografía digital. Guía completa de imagen y arte digital.* Blume, Barcelona, 2004.

Frank, Robert. *The Americans.* Scalo, Zurich, Berlin, New York, 1998 (3ra edición).

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

Freeman, Michael. *Fotografía digital e iluminación.* Taschen, Colonia, 2007.

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. *Diálogo con la fotografía.* Gustavo Gili, Barcelona, 2003.

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

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

Lestido, Adriana. *Madres e hijas.* La Azotea, Buenos Aires, 2003.

López, Marcos. *Pop Latino,* La Marca, Buenos Aires, 2007.

Mark, Mary Ellen. *The Photo Essay.* Smithsonian Institution Press, Washington - London 1990.

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

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

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. *Workers.* Aperture, New York, 2004.

Salgado, Sebastião. *The End of Polio, a Global Effort to End a Disease.* Bulfinch Press, London – Boston – New York, 2004.

Salgado, Sebastião. *Terra, Struggle of the lands.* Phaidon Press, London, 1997.

Sontag, Susan. *Ante el dolor de los demás.* Alfaguara, Buenos Aires, 2003.

Sontag, Susan. *Sobre la fotografía.* Barcelona, Edhasa, 1987.

Sougez Marie-Loup *Historia de la Fotografía.* Cátedra, Madrid, 2004

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.
Witkin, Joel Peter. *Witkin,* Scalo, New York, 1995.

Arq./Tec. Fot. Julio Pantoja
Prof. Adjunto a cargo de cátedra