

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: 2014

Equipo de cátedra

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

Auxiliares docentes: Lic. Andrés Di Lullo, Tec. Fot. Walter Monjes y Arq. Gabriel Varsanyi

Programa de Iniciación Docente: Lic. Sofía Auvieux y Tec. Fot. Jimena Sáinz

Auxiliar estudiantil: Sta. Micol Pereyra Diosquez

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 del análisis del lenguaje fotográfico fortalecido 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 a modo de contextualización y los conceptos usados en la actualidad para el análisis de la producción, la edición, la lectura y el uso de la fotografía en el contexto de la Comunicación. 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

- Contribuir a la consolidación de una perspectiva clara respecto de la problemática que rodea a la producción fotográfica, su análisis y uso en el campo profesional.
- Comprender la complejidad histórica de las tecnologías de la comunicación aplicadas a la imagen y su uso contemporáneo.
- Entender la incidencia del uso de las imágenes en general y fotográficas en particular en la construcción de una sociedad.
- Participar del debate sobre el uso ético de los recursos tecnológicos disponibles.

ESPECIFICOS DE LA MATERIA

- Alcanzar conocimientos teóricos y técnicos básicos que permitan alcanzar niveles de análisis de imágenes acordes a las necesidades profesionales de la época.
- 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 signos cargados 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 que estamos protagonizando.

3) EVALUACION

Condiciones para promocionar la materia:

- 75 % de trabajos prácticos aprobados con posibilidad de recuperar uno a elección.
- Aprobación de un examen teórico con una calificación mínima de 6 (seis) y con la posibilidad de una recuperación.
- 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 recuperación.

Condiciones para regularizar la materia:

- 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 recuperación.
- 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 recuperación.

4) CONTENIDOS

1 ¿Qué es la fotografía?

- 1.1 La cámara oscura. El instrumento: la cámara fotográfica y el ojo humano. Parecidos y diferencias.
- 1.2 El invento de la fotografía: Niepce. Evolución del sistema.
- 1.3 El uso profesional de la fotografía en la actualidad. La Fotografía como herramienta de comunicación: información y publicidad. Fotografía y otros lenguajes. Imagen fija, video y sonido: Cía de foto: “Caixa de sapato”.

2 La técnica fotográfica

- 2.1 Controles básicos: encuadre, enfoque, exposición. Profundidad de campo.
- 2.2 La fotosensibilidad: exposición correcta; sobre y sub exposición. Obturador y diafragma.
- 2.3 Tipos de cámaras: profesionales, semi-profesionales y amateurs. Prestaciones mas comunes.
- 2.4 Los objetivos: normal, gran angular y teleobjetivo. El zoom.

3 El mundo digital

- 3.1 Fotografía digital: conceptos generales. Comparación con la fotografía clásica.
- 3.2 Captura digital: cámaras y escáneres. Tamaño de imagen: peso y resolución. Formatos de archivos: Raw y DNG; Tiff y Jpeg.
- 3.3 Laboratorio digital. Herramientas básicas de Photoshop y su uso ético.
- 3.4 Administración de las fotografías. Inclusión de metadatos. Copias de respaldo. El archivo fotográfico.

4 Fotografía y realidad

- 4.1 La fotografía como signo. Icono, símbolo e índex. Mirada desde la historia.
- 4.2 Cuestionamiento del índex y cambios de paradigmas a partir de la irrupción de la fotografía digital. Su cuestión con la realidad.
- 4.3 Subjetividad y ética. La manipulación de fotografías en la historia y en la actualidad.
- 4.4 La fotografía como medio interactivo. Introducción a los conceptos de post-fotografía e hiper-fotografía.

5 La “buena” fotografía

- 5.1 Pirámide de elementos deseables en un trabajo documental (Joe Elbert / Loup Langton). Composición en capas.
- 5.2 Formatos de presentación: publicaciones en medios, exposiciones, sitios web, proyecciones, libros, etc.

6 El relato fotográfico

- 6.1 La obra fotográfica como un todo: el ensayo contemporáneo.
- 6.2 Metodología de trabajo. La edición. Ejercicios.
- 6.3 La estructura. Los vínculos entre las partes.
- 6.4 La revista Life. Análisis de sus ensayos. Investigación de Caroline Dow.
- 6.5 Ayer y hoy: Eugene Smith: “The Country Doctor”; James Nachtwey: “Shattered”; Cia de foto: “911”.

7 La lectura de la fotografía

- 7.1 Cómo analizar una fotografía. Fotografía y comunicación. Uso y contexto. Oliviero Toscani, las campañas de Bennetton y la revista Colors.
- 7.2 Roland Barthes: denotación y connotación.
- 7.3 Erwin Panofsky: el análisis iconológico.
- 7.4 Ejercicio sobre una imagen de Sebastião Salgado: la barca.

8 Fotografía y testimonio

- 8.1 Fotodocumentalismo y fotoperiodismo: conceptos y definiciones.
- 8.2 La fotografía como instrumento periodístico: información e ilustración.
- 8.3 El documento fotográfico a través de la historia. Lewis Hine, Farm Security Administration, Magnum Photos, World Press Photo.

9 El fotoperiodismo

- 9.1 Los medios gráficos: diarios, agencias, revistas y portales digitales.
- 9.2 El departamento de fotografía en un medio gráfico. Su estructura y funcionamiento.
- 9.3 Recursos periodísticos: las fuentes. Los créditos y los derechos de autor.
- 9.4 El texto y la imagen: epígrafes e información complementaria. El equipo periodístico: redactores y fotógrafos. El público como fotógrafo.
- 9.5 Edición gráfica: la puesta en página. Los grandes medios en la historia.

10 Los protagonistas

- 10.1 Los maestros: Martín Chambi, Manuel Álvarez Bravo, Henri Cartier Bresson, Alexander Rodchenko, Robert Frank, y otros
- 10.2 La fotografía contemporánea: Joel Peter Witkin, Robert Mapplethorpe, Cindy Sherman, Res, Marcos López, Ataúlfo Pérez Aznar y otros.
- 10.3 Debate y reflexión sobre las películas “War Photographer” y “The Bang Bang Club”.

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.
- 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
- Ritchin, Fred.** *Después de la fotografía.* Ediciones Ve. México DF, 2010.
- Panzer Mary, (World Press Photo).** *Las cosas tal como son: el fotoperiodismo en contexto desde 1950,* Blume, Barcelona, 2006.

6) BIBLIOGRAFIA VIRTUAL (internet)

Bienal Argentina de Fotografía Documental

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

Chambi, Martín

<http://www.martinchambi.com>

Cia de Foto

<http://www.ciadefoto.com>

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/index.php>

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.viiphoto.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.

Amar Pierre-Jean. *El fotoperiodismo.* La Marca, Buenos Aires, 2005.

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.

Chéroux, Clément. *Breve historia del error fotográfico.* Ediciones Ve. México DF, 2010.

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

Dyer, Geoff. *El momento interminable de la fotografía.* Ediciones Ve. México DF, 2010.

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

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

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

Frizot, Michel. *El imaginario fotográfico.* Ediciones Ve. México DF, 2010.

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.

A handwritten signature in black ink that reads "Julio Pantoja". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the bottom.

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