

Universidad
de Alcalá

GUÍA DOCENTE

FOTOGRAFÍA Y POÉTICA DOCUMENTAL

Facultad de Filosofía y Letras

Universidad de Alcalá

Curso académico 2022/23

Asignatura transversal, cuatrimestre 2

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	Fotografía y poética documental
Código:	100248
Titulación en la que se imparte:	Todas aquellas para las que sea aprobada
Departamento y Área de Conocimiento:	Filología, Comunicación y Documentación. Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad
Carácter:	Transversal
Créditos ECTS:	6
Curso y cuatrimestre:	Transversal - 2º
Profesorado:	José Manuel Navia
Horario de Tutoría:	Concertar por correo electrónico con el profesor
Idioma en el que se imparte:	Español

1. PRESENTACIÓN

El hecho fotográfico, esa posibilidad de "escribir con luz", viene condicionando nuestra manera de entender y expresar el mundo desde que, a primeros del siglo XIX, fue posible captar y reproducir imágenes mediante un proceso físico-químico y en cierto modo mecánico. Por ello, para cualquier persona que quiera formarse en el ámbito de la comunicación, el conocimiento de lo específicamente fotográfico supone acudir al origen e indagar en ese peculiar lenguaje que nos habla, no con palabras sino con fotografías, desde lo más profundo del tiempo y la memoria. Y que nos dice mucho, aunque, como un día sugiriera el poeta William Carlos Williams ante unas fotografías de Walker Evans, no sepamos bien el qué.

(NOTA: Estas reflexiones y las que siguen encuentran necesariamente eco en la asignatura "Práctica y edición fotográficas" –con la que también comparte bibliografía–, pues ambas han nacido estrechamente relacionadas, aunque la que aquí nos ocupa, con un planteamiento más teórico y la otra, más práctico. En ambas partimos de un hecho objetivo: la juventud actual utiliza las imágenes fotográficas en mucha mayor cantidad y con mayor frescura de lo que otras generaciones hicieron nunca. Este es un potencial a aprovechar. Por ello, la labor del profesor tendrá un planteamiento cercano a la mayéutica: ayudar a llenar de contenido y de sentido ese lenguaje que tan espontánea y frecuentemente ya están usando en su vida cotidiana.)

En esta asignatura estudiaremos los elementos fundamentales de dicho lenguaje. El objetivo no es tanto –en principio– formar específicamente fotógrafos o fotógrafas, no tanto "enseñar a hacer fotos" como formar personas del ámbito de la comunicación que sepan utilizar las fotografías (ese aluvión de imágenes a las que se enfrentarán

en su vida profesional cotidiana) con conocimiento. En definitiva: entender la fotografía como un hecho relevante de nuestra cultura.

Trabajaremos, siempre de manera eminentemente práctica, mediante el análisis y manejo masivo de imágenes, tanto históricas como actuales, para llegar a los distintos formatos de narrativa fotográfica que han ido surgiendo de la interacción de la propia fotografía con otros medios, especialmente con la prensa y el mundo editorial y, de un modo u otro, con la palabra, siendo todo ello aparentemente cuestionado en la actualidad por la pujanza de los soportes digitales y el mundo *on-line*.

Prerrequisitos y recomendaciones:

Los/as alumnos/as extranjeros/as cuya lengua materna no sea el español deberán acreditar que poseen el nivel de español B2, bien mediante una certificación homologada, bien superando el procedimiento establecido por la Comisión de nivel lingüístico del Departamento de Filología, Comunicación y Documentación.

2. COMPETENCIAS

Competencias genéricas:

1. Desarrollar la capacidad de utilizar distintos conceptos, herramientas y soportes, tanto físicos como digitales, a la hora de analizar los distintos lenguajes visuales y trabajar con ellos de manera autónoma.
2. Adquirir los conocimientos necesarios de la evolución del lenguaje fotográfico, de su historia y de sus interrelaciones con el lenguaje verbal, a partir de lo documental como hecho definitorio. Capacidad de entender y cuestionar la interrelación palabra/imagen.
3. Desarrollar habilidades de trabajo en grupo en entornos profesionales en los que el oficio de la fotografía, tanto desde el punto de vista de la realización como de la edición (selección), se vincule e interactúe con otros ámbitos profesionales.

Competencias específicas:

1. Desarrollar la capacidad y el hábito de "leer" fotografías y utilizarlas, y saber reconocer algo tan huido como eso que llamamos "calidad fotográfica", tanto en sí misma como en función del uso.
2. Entender, y en su caso poder manejar, los recursos fundamentales, técnicos y expresivos, propios del medio, a partir del análisis de la luz y el tiempo como materias primas esenciales. Y hacerlo a partir del estudio de la obra de algunas fotógrafas y fotógrafos esenciales que, con sus aportaciones, han hecho evolucionar significativamente el lenguaje fotográfico.
3. Capacidad de interiorizar lo fotográfico como algo autónomo y no solo como un producto que necesariamente tenga su razón de ser en función de otros medios.

4. Y aun así, desarrollar también la capacidad de comprender la posible interdependencia de la fotografía con otros lenguajes, especialmente la palabra, y enfrentar la cuestión del pie de foto.
5. Comprender la potencia narrativa de la fotografía en la construcción de secuencias, y su aplicación a los distintos medios o soportes en los que las imágenes son presentadas al público: prensa libros, exposiciones, etc., tanto en soportes físicos como digitales.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de créditos
<u>Del móvil a la cámara oscura.</u> Un viaje inverso, de desintoxicación: de la multiplicidad de imágenes al valor de la imagen única. La fotografía en sus orígenes, un lenguaje que nació "completo". De la inocencia inicial a la deriva pictorialista.	• 2 créditos
<u>La fotografía documental.</u> La irrupción de lo documental y la vuelta a los orígenes. El "matrimonio" con la prensa y la mayoría de edad. Los grandes nombres y el reportaje como máximo exponente de la madurez del medio.	• 2 créditos
<u>El "documentalismo poético".</u> Objetividad y subjetividad en el trabajo documental; nuevos caminos. La imagen fotográfica como signo y como símbolo. Palabras e imágenes. Wittgenstein y las diferencias entre el decir y el mostrar.	• 2 créditos

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.- ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos(especificar en horas)

Número de horas presenciales:	50
Número de horas de trabajo propio del estudiante:	100 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de ejercicios, actividades <i>online</i> ...)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Trabajo presencial en el aula (aprox. 42 horas)	Desarrollo participativo de las clases mediante proyección y análisis constante de imágenes, publicaciones, etc.
Trabajo presencial en plató / cuarto oscuro (aprox. 4 horas)	Práctica de los principios fotoquímicos de la fotografía.
Trabajo individual de los y las estudiantes u ocasionalmente en grupo (aprox. 100 horas)	Trabajo de estudio de los autores presentados y trabajo práctico de búsqueda y análisis de distintas imágenes y publicaciones en distintos soportes (papel, internet...) Trabajos de edición gráfica a partir de imágenes facilitadas por el profesor.
Visita en grupo a alguna exposición (aprox. 4 horas).	Visita a alguna exposición vigente en el momento de impartir la asignatura.
Tutorías (número de horas indeterminado)	Posibilidad de realizar tutorías tanto individuales como en pequeños grupos.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación¹

Se seguirán los procedimientos habituales de evaluación, reglados por la Universidad, dando especial importancia a la asistencia y a la participación e integración en el grupo, así como al proceso de evaluación continua, por tratarse de una asignatura basada en la participación de los estudiantes en el análisis de las imágenes.

En definitiva, se tratará de buscar las respuestas desde el diálogo estudiantes-profesor. Siguiendo las enseñanzas de Lisette Model (maestra de Diane Arbus), cuyo método, tan cercano también a la mayéutica, partía de que el fotógrafo no tiene respuestas, sino que "cuando apunto a algo con la cámara, estoy haciendo una pregunta y a veces la fotografía es la respuesta... En otras palabras, no trato de demostrar nada. Soy yo quien recibe la lección."

1 - Criterios porcentuales de evaluación (aproximados):

1.1- Asistencia y participación activa: 30%

1.2 - Realización de las tareas en grupo propuestas: 20%

¹Es importante señalar los procedimientos de evaluación: por ejemplo evaluación continua, final, autoevaluación, co-evaluación. Instrumentos y evidencias: trabajos, actividades. Criterios o indicadores que se van a valorar en relación a las competencias: dominio de conocimientos conceptuales, aplicación, transferencia conocimientos. Para el sistema de calificación hay que recordar la **Normativa del Consejo de Gobierno del 16 de Julio de 2009**: la calificación de la evaluación continua representará, **al menos, el 60%**. Se puede elevar este % en la guía.

1.3 - Realización de las tareas individuales propuestas: 25%

1.4 - Ejercicios teóricos para comprobar la asimilación de conocimientos: 25%

(Si consideramos los tres primeros apartados como formas de evaluación continua, vemos que entre ellos superan ampliamente el porcentaje del 60%.)

2 - En el caso de estudiantes que se quieran acoger al derecho de evaluación final (algo poco aconsejable en una asignatura de estas características), esta se podrá superar por medio de la realización de las tres tareas siguientes, de modo que cada una de ellas supondrá un tercio de la nota final:

2.1 - Un examen final en el que se evalúen los conocimientos sobre la materia.

2.2 - Un ejercicio argumentado de edición a partir de un conjunto de imágenes facilitadas por el profesor.

2.3 - Un trabajo sobre alguno de los títulos citados en la bibliografía, elegido de mutuo acuerdo entre alumno y profesor.

3 - Para quienes se presenten a la convocatoria extraordinaria los criterios de evaluación serán similares a los seguidos en la convocatoria ordinaria.

Si en la convocatoria ordinaria se ha seguido la evaluación continua, en esta convocatoria extraordinaria se mantendrán las notas de los trabajos ya presentados y de las actividades realizadas, así como la valoración fruto del proceso de evaluación continua. Y será tenida especialmente en cuenta la presentación de aquellos trabajos que el alumno o alumna tengan pendientes de presentar.

Si en la convocatoria ordinaria se ha seguido la evaluación final, en esta convocatoria extraordinaria se realizarán los mismos trabajos allí detallados (2.1, 2.2 y 2.3).

6. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía Básica

- Agee, J y Evans, W. *Elogiemos ahora a hombres famosos*. Planeta.
- Benjamin, Walter. *Sobre la fotografía*. Pre-Textos.
- Berger, John. *Para entender la fotografía*. Gustavo Gili.
- Fontcuberta, Joan. *Estética fotográfica* (textos de fotógrafos). Gustavo Gili
- Machado, Antonio. *Juan de Mairena*, vol. 1. Cátedra
- Momeñe, Eduardo. *La visión fotográfica*. Afterphoto.
- Newhall, Beaumont. *Historia de la fotografía*. Gustavo Gili.

Bibliografía General

- Arbus, Diane. *Revelations*. Schirmer-Mosel.
- Barthes, Roland. *La cámara lúcida*. Paidós.
- Bosworth, Patricia. *Diane Arbus*. Circe.
- Cartier-Bresson, Henri. *Fotografía del natural*. Gustavo Gili
- Dillard, Annie. *Una temporada en Tinker Creek*. Errata Naturae.
- Evans, Walker. *Lyric Documentary*. Steidl.
- Fontcuberta, Joan. *La cámara de Pandora (La fotografi@ después de la fotografía)*. Gustavo Gili
- Frank, Robert. *Los Americanos*. La Fábrica.
- Frank, Robert. *Valencia 1952*. La Fábrica.
- Gordon, Linda. *Dorothea Lange*. Circe.
- Hedgecoe, John. *Curso de fotografía básica*. Círculo de lectores.
- Jeffrey, Ian. *Cómo leer la fotografía*. Electa.
- Lange, Dorothea. *Los años decisivos*. La Fábrica.
- Lledó, Emilio. *Imágenes y palabras*. Taurus.
- López Mondéjar, Publio. *Historia de la fotografía en España. Fotografía y sociedad desde sus orígenes hasta el siglo XXI*. Lunwerg.
- Nadar. *Memorias de un fotógrafo*. Casimiro.
- Quignard, Pascal. *La imagen que hoy nos falta*. Cuatro.
- Riis, Jacob. *Cómo vive la otra mitad*. Alba.
- Roberts, Pamela. *Cien años de fotografía en color*. Electa.
- Shore, Stephen. *Lección de fotografía*. Phaidon.
- Smith, W. Eugene. (sin título). La Fábrica.
- Strand, Paul. (Catálogo exposición). Fundación Mapfre.
- Szarkowski, John. *El ojo del fotógrafo*. La Fábrica.
- VVAA. *Diccionario de fotógrafos españoles*. La Fábrica.

7.DISPOSICIÓN ADICIONAL

La Universidad de Alcalá garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias sanitarias las autoridades competentes impidieran la presencialidad total o parcial de la actividad docente, los planes docentes alcanzarían sus objetivos a través de una metodología de enseñanza-aprendizaje y evaluación en formato *online*, que retornaría a la modalidad presencial en cuanto cesaran dichos impedimentos.