

Universidad
de Alcalá

GUÍA DOCENTE

FOTOGRAFÍA Y POÉTICA DOCUMENTAL

Facultad de Filosofía y Letras

Universidad de Alcalá

Curso académico 2021/22

Asignatura transversal, cuatrimestre 2

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	Fotografía y poética documental
Código:	
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:	2º
Profesorado:	Por determinar
Horario de Tutoría:	Concertar por correo electrónico
Idioma en el que se imparte:	Español

1. PRESENTACIÓN

El hecho fotográfico, esa posibilidad de "escribir –o grabar– con luz" (y no tanto "pintar o dibujar con luz", aunque haya a quien le pese), 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 audiovisual, el conocimiento de lo específicamente fotográfico supone acudir al origen, indagar en ese peculiar lenguaje que nos habla, no con palabras sino con imágenes, 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.

(Estas reflexiones y las que siguen son en buena medida compartidas con la asignatura "Práctica y edición fotográficas", pues ambas nacen íntimamente relacionadas, aunque la que aquí nos ocupa con un planteamiento más teórico y la otra más práctico.)

En esta asignatura estudiaremos los elementos fundamentales de dicho lenguaje, cuyo desarrollo ha dado lugar a la fotografía como un medio de expresión autónomo, tanto desde el punto de vista técnico como desde su propia "gramática visual". Y 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, todo ello aparentemente cuestionado en la actualidad por la pujanza de los soportes digitales y el mundo *on-line*.

No es el objetivo de esta asignatura formar específicamente fotógrafos o fotógrafas (o al menos no en principio), sino 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 del medio en sí mismo, de su historia y sus nombres indiscutibles, de sus posibilidades y sus limitaciones... dando a la fotografía el lugar que le corresponde como un hecho relevante de nuestra cultura.

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.

NOTA: A lo largo de esta guía docente se utiliza el término "edición" en el sentido tradicionalmente fotográfico, como el proceso de selección de fotografías (de ahí "editor gráfico", o "picture editor").

2. COMPETENCIAS

Competencias genéricas:

1. Desarrollar la capacidad de utilizar distintas 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, se vincule e interactúe con otros profesionales del campo del texto, diseño, dirección de arte, comisariado, etc.

Competencias específicas:

1. Desarrollar la capacidad y el hábito de "leer" fotografías y utilizarlas, y de discernir algo tan huidizo como eso que llamamos "calidad", 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.
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. Capacidad de construir una narración fotográfica concreta a partir de imágenes, en los distintos medios o soportes en los que dichas imágenes vayan a ser presentadas al público. Y de interactuar con los distintos actores presentes en el proceso, desde el lado del texto, diseño y dirección de arte, comisariado, etc.
5. Capacidad de decidir sobre la posible interdependencia de la fotografía con otros lenguajes, especialmente la palabra, y enfrentar la cuestión del pie de foto.

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
El " <u>documentalismo poético</u> ". Objetividad y subjetividad en el trabajo documental; nuevos caminos. La imagen fotográfica como signo y como símbolo. Palabras e Imágenes; diferencias entre el decir y el mostrar (Wittgenstein).	• 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 exámenes, actividades <i>online</i> ...)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Trabajo presencial en el aula (aprox. 46 horas)	Desarrollo participativo de las clases mediante proyección y análisis constante
---	---

	de imágenes, publicaciones, etc.
Trabajo presencial en plató (aprox. 4 horas)	Manejo de cámara con iluminación controlada para entender los elementos básicos de la "gramática fotográfica".
Trabajo individual de los estudiantes u ocasionalmente en grupo (aprox. 90-95 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.
Actividades complementarias (aprox. 5-10 horas).	Visita a alguna exposición, visita de algún/a profesional invitado al aula, etc. (en función de las posibilidades en el momento).

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 a la evaluación continua, por tratarse de una asignatura basada en la participación de los estudiantes en el proceso de 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 era tan cercano a la mayéutica, sabemos 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%

1.3 - Realización de las tareas individuales propuestas: 20%

1.4 - Manejo de las herramientas de edición: 10%

¹ Es 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.

1.5 - Ejercicios teóricos para comprobar la asimilación de conocimientos: 20%

(Si consideramos los cuatro primeros apartados como formas de evaluación continua, vemos que entre ambos 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.

6. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía Básica

- Momeñe, Eduardo. *La visión fotográfica*. Afterphoto.
- Newhall, Beaumont. *Historia de la fotografía*. Gustavo Gili.
- Berger, John. *Para entender la fotografía*. Gustavo Gili.
- Fontcuberta, Joan. *Estética fotográfica* (textos de fotógrafos). Gustavo Gili
- Jeffrey, Ian. *Cómo leer la fotografía*. Electa.
- Szarkowski, John. *El ojo del fotógrafo*. La Fábrica.
- Agee, J y Evans, W. *Elogiemos ahora a hombres famosos*. Planeta.
- Machado, Antonio. *Juan de Mairena*, vol. 1. Cátedra
- Benjamin, Walter. *Sobre la fotografía*. Pre-Textos.
- VVAA. *Diccionario de fotógrafos españoles*. La Fábrica.

Bibliografía Complementaria

- Evans, Walker. *Lyric Documentary*. Steidl.
- Gordon, Linda. *Dorothea Lange*. Circe.
- Lange, Dorothea. *Los años decisivos*. La Fábrica.
- Steinbeck, John. *Los vagabundos de la cosecha*. Libros del Asteroide.
- VVAA. *New Deal Photography*. Taschen.
- Bosworth, Patricia. *Diane Arbus*. Circe.

- Arbus, Diane. *Revelations*. Schirmer-Mosel.
- Strand, Paul. (Catálogo exposición). Fundación Mapfre.
- W. Eugene Smith. (sin título). La Fábrica.
- Frank, Robert. *Los Americanos*. La Fábrica.
- Frank, Robert. *Valencia 1952*. La Fábrica.
- Riis, Jacob. *Cómo vive la otra mitad*. Alba.
- Lledó, Emilio. *Imágenes y palabras*. Taurus.
- Dillard, Annie. *Una temporada en Tinker Creek*. Errata Naturae.
- Quignard, Pascal. *La imagen que hoy nos falta*. Cuatro.
- Cartier-Bresson, Henri. *Fotografía del natural*. Gustavo Gili
- Fox Talbot, W.H. *El lápiz de la naturaleza*. Casimiro.
- Nadar. *Memorias de un fotógrafo*. Casimiro.
- Barthes, Roland. *La cámara lúcida*. Paidós.
- Sontag, Susan. *Sobre la fotografía*. Debolsillo.
- Depardon Raymond. *La solitude heureuse du voyageur*. Points.
- Shore, Stephen. *Lección de fotografía*. Phaidon.
- Roberts, Pamela. *Cien años de fotografía en color*. Electa.
- Soriano, Tino. *Aprender a mirar*. Anaya.
- Baeza, Pepe. *Por una función crítica de la fotografía de prensa*. Gustavo Gili.
- Susperregui, J.M. *Sombras de la fotografía*. Universidad del País Vasco.
- López Mondéjar, Publio. *Historia de la fotografía en España. Fotografía y sociedad desde sus orígenes hasta el siglo XXI*. Lunweg.
- Mellado, José María. *Los fundamentos de la fotografía*. Anaya.
- Hedgecoe, John. *Curso de fotografía básica*. Círculo de lectores.

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.