

GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS

104819 - FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I

Informació general

- Tipus d'assignatura : Optativa
- Coordinador : Maria Soliña Barreiro González
- Curs: Quart
- Trimestre: Primer
- Crèdits: 6
- Professorat:
 - Cristòfol Casanovas Casanovas <ccasanovas@tecnocampus.cat>
 - Joan Safont Martí <jsafontm@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

- Català

Professorat :

Cristòfol Casanovas i Joan Safont

Competències que es treballen

Específica

- Dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment), atenent tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components
- Adquirir els coneixements de la història, estètica, evolució i dinàmica del cine, televisió, ràdio, premsa, Internet i videojocs, aixó com reconèixer l'estètica a través del visionat i l'anàlisi

Bàsiques i Generals

- Que els estudiants sàpiguin aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que es solen demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
- Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis per incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic
- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
- Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors, amb un alt grau d'autonomia

Transversal

- Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinari ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció

L'assignatura planteja reflexionar sobre la utilització de la imatge fotogràfica documental en la representació dels problemes socials, polítics, econòmics i culturals de la nostra societat.

Els treballs pràctics estan articulats a partir de l'individu (el jo), l'entorn immediat i general, i de l'entorn social.

Resultats d'aprenentatge

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

- Presentar la fotografia com una eina de mediació que permet aproximar-se a la realitat de les comunitats, persones i contextos socials.
- Generar consciència social com a denúncia o testimoni d'una realitat oculta.
- Haver estudiat l'evolució històrica i el pensament que ha anat generant la fotografia documental.
- Planificar, dissenyar i realitzar un documental fotogràfic.

Metodologia de treball

El treball a l'aula consistirà en explicacions pràctiques basades en text i fotografies, on es mostrarà l'essència de la fotografia documental a través dels seus autors i de la tècnica fotogràfica.

L'assignatura s'articula al voltant de dos vessants:

- Vessant teòric:
 - Estudi de textos de fotògrafs i teòrics.
 - Història del fotoperiodisme i la foto documental.
 - Anàlisi d'autors, des dels clàssics fins a la "street photo".
 - Importància de l'editor fotogràfic.
- Vessant pràctic:
 - Classes on s'explicaran la tècnica i les eines fotogràfiques per cada pràctica a realitzar.
 - Diferents pràctiques temàtiques : Retrat, macrofotografia, natura, objectes, entorn.
 - Treball de recerca personal.

Continguts

Història

- L'autoretrat i el retrat en pintura i fotografia.
- La fotografia documental i els seus autors. Inicis. Ciència. Pictorialisme. Guerres.
- De la fotografia directa a la nova objectivitat.
- Naixement del periodisme gràfic. Els editors fotogràfics. Agència Magnum.
- Street photo i postfotografia.

Reflexió i anàlisi

Lectura de diferents textos de fotògrafs, editors o filòsofs, relacionats amb la foto documental.

(Paul Strand, Cathy Newman, Minor White, Cartier Bresson, Eugene Smith, Regis Durand, Gisele Freund, Winston G. Morris, Joan Foncuberta).

- Visionat de documentals que mostren els treballs de diferents fotògrafs. Anàlisi d'autors.

Tècnica fotogràfica

Formats de captura.

Il·luminació i tècniques de mesura de la llum.

El flaix i els objectius.

Un equip per cada treball.

Exercicis pràctics: Retrat, entorn, natura i macrofotografia.

Activitats d'aprenentatge

Activitat 1: Pràctiques

Realització de quatre pràctiques temàtiques: Retrat, macrofotografia, objectes, entorn. Algunes es realitzaran al plató.

Activitat 2: Treballs personals i en grup

Realització de treballs a partir d'escrits proporcionats pel professor.

Realització de petits exercicis fotogràfics relacionats amb l'entorn dels alumnes.

Recerques d'autors.

Activitat 3: Treball final

Treball fotogràfic realitzat individualment per l'alumne, a partir d'un tema comú proposat a l'inici de l'assignatura.

Activitat 4: Examen final

A partir de la matèria impartida durant les classes de teoria.

Sistema d'avaluació

Examen final : 30% L'examen consistirà en preguntes concretes sobre els coneixements adquirits durant el curs seguint el temari desenvolupat.

Treballs individuals lliurats durant les pràctiques : 20 % Els diferents treballs pràctics s'efectuen com a seguiment de la comprensió teòrica i pràctica del temari, són de caràcter individual i s'hauran d'anar entregant segons el calendari establert pel professor.

Treball final individual : 25 % El treball de recerca individual es triarà al començament de curs i s'haurà d'exposar en el curs de les darreres classes.

Treballs d'anàlisi, escrits i presentacions: 25 %

A l'inici de curs es facilitaran continguts i planificació.

Recursos

Bàsics

Bibliografies

- Freund, Gisèle. La Fotografía como documento social.. 10ª ed. Barcelona 2002. Gustavo Gili, 2002
- Henri Cartier Bresson. Fotografiar del natural. Ed Gustavo Gili. 2003
- Joan Fontcuberta. La cámara de Pandora. Ed. Gustavo Gili 2010
- Mujeres tras la cámara. Cathy Newman. National Geographic. 2001
- John Szarowski. El ojo del fotógrafo. La Fábrica. 2007
- John G. Morris. ¡Consigue esta foto! Una historia personal del fotoperiodismo. La Fábrica. 2013
- Rodríguez, Francisco. Qué es la fotografía. Ed Lunweg. 2014
- V.V.A.A. Estética fotográfica. Ed Gustavo Gili 2003

Complementaris

Bibliografies

- Robert Capa. Ligeramente desenfocado. La Fábrica. 2015
- Roland Barthes. La cámara lúcida. Ed Paidós Ibérica. 2009
- Steiner Otto. Arte y fotografía. Ed Gustavo Gili 1981