

GRADO EN MEDIOS AUDIOVISUALES

104819 - FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL I

Información general

- Tipo de asignatura : Optativa
- Coordinador : Rafael Suárez Gómez
- Curso: Cuarto
- Trimestre: Primero
- Créditos: 6
- Profesorado:
 - Cristòfol Casanovas Casanovas <ccasanovas@tecnocampus.cat>

Idiomas de impartición

- Catalán
- Castellano

Profesores :

Cristòfol Casanovas y Maria Luna-Rassa

La impartición de la asignatura puede ser en catalán o castellano. Los apuntes, mayoritariamente en catalán. Las lecturas en catalán y castellano, alguna, puntual, en inglés.

Se aceptarán preguntas formuladas en cualquiera de los dos idiomas co-oficiales y se responderán en el mismo idioma que se han formulado, de cara a facilitar la comprensión del estudiante.

Competencias que se trabajan

Específica

- E5_Diseñar y realizar un producto audiovisual (formado por imágenes fijas o en movimiento) atendiendo tanto a sus aspectos técnicos como artísticos, en todas sus componentes.
- E14_Adquirir los conocimientos de la historia, estética, evolución y dinámicas del cine, televisión, radio, prensa, Internet i videojuegos así como reconocer la estética a través del visionado y análisis

Básicas y Generales

- G2_ Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que se suele demostrar por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
- G3_ Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
- G4_ Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- G5_ Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Transversal

- T2_ Que los estudiantes tengan capacidad para trabajar como miembro de un equipo interdisciplinario ya sea como un miembro más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Descripción

La asignatura plantea reflexionar sobre la utilización de la imagen fotográfica documental en la representación de los problemas sociales, políticos, económicos y culturales de nuestra sociedad.

Los trabajos prácticos están articulados a partir del individuo (el yo), el entorno inmediato y general, y del entorno social.

Esta asignatura dispone de recursos metodológicos y digitales para hacer posible su continuidad en modalidad no presencial en el caso de ser necesario por motivos relacionados con la Covid-19. De esta forma se asegurará la consecución de los mismos conocimientos y competencias que se especifican en este plan docente.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar la asignatura el estudiante debe ser capaz de: ·

RA1-Presentar la fotografía como una herramienta de mediación que permite aproximarse a la realidad de las comunidades, personas y contextos sociales. ·

RA2-Reflexionar sobre la utilización de la imagen fotográfica documental en la representación de los problemas sociales, políticos, económicos y culturales de nuestra sociedad.

RA3-Conocer de forma básica la evolución histórica y el pensamiento que ha ido generando la fotografía documental.

RA25- RA4-Planificar, diseñar y realizar un documental fotográfico.

Resultados complementarios:

RAC1- Consolidar los conocimientos técnicos en fotografía.

RAC 2- Visibilizar la importante presencia de la mujer en el mundo de la Fotografía Documental, desde sus orígenes.

Metodología de trabajo

Las sesiones de la asignatura se dividen en sesiones teóricas (4h semanales) y prácticas de laboratorio (2h semanales). Además, la asignatura prevé la realización de ejercicios en el tiempo destinado al aprendizaje autónomo por parte de los/las estudiantes.

En las sesiones teóricas se emplean diferentes metodologías docentes, las cuales pueden implicar una parte de tiempo destinado al aprendizaje dirigido, como son las siguientes:

- Sesiones de clase expositivas basadas en la explicación del/de la profesor/a.
- Seminarios de discusión sobre lecturas previamente asignadas.
- Presentaciones de temas por parte de los/las alumnos/as.
- Estudio de casos.

En las prácticas de laboratorio se emplean las metodologías siguientes:

- Realización de trabajos individuales y en grupo.
- Prácticas realizadas en aulas de informática para profundizar en los conceptos explicados en las clases teóricas y seminarios mediante su aplicación a datos reales.

No obstante, en función de las necesidades de la sesión, algunas metodologías se puede combinar.

Este curso, debido a la situación generada por la Covid-19, algunas de las sesiones de grupo grande se harán en formato híbrido: presencial y en línea (vía streaming). Esto permitirá que los estudiantes puedan ir rotativamente en las clases presenciales, respetando el máximo de estudiantes por aula que imponen las medidas de distanciamiento. Cuando no les toque sesión presencial podrán seguir la clase en línea desde casa.

En cuanto a las sesiones de prácticas en espacios más reducidos (como laboratorios, estudios o plató), en su caso se trabajará simultáneamente en varios espacios para garantizar que se cumplen las condiciones establecidas por los protocolos de seguridad.

Contenidos

1. Historia

- 1.1- El autorretrato y el retrato en pintura y fotografía.
- 1.2 La fotografía documental y sus autores. Inicios. Ciencia. Pictorialismo. guerras
- 1.3- De la fotografía directa a la nueva objetividad.
- 1.4- Nacimiento del periodismo gráfico. Los editores fotográficos. Agencia Magnum.

1.5- Street photo y postfotografía.

2. Reflexión y análisis

2.1 Lectura de diferentes textos de fotógrafos, editores o filósofos, relacionados con la foto documental. (Paul Strand, Cathy Newman, Minor White, Cartier Bresson, Eugene Smith, Regis Durand, Gisele Freund, Winston G. Morris, Joan Foncuberta).

2.2 Visionado de documentales que muestran los trabajos de diferentes fotógrafos.

2.3- Análisis de autores.

3. Técnica fotográfica

3.1 Repaso elementos básicos de la técnica fotográfica.

3.2 Iluminación y técnicas de medición de la luz. El flash.

4. Ejercicios prácticos centrados en el retrato y el entorno.

Actividades de aprendizaje

Prácticas de laboratorio (20%):

Actividades individuales y en grupo. Realizado en clase (plató y laboratorio).

En las sesiones de prácticas están programadas diferentes actividades orientadas a la reflexión y ejercicio por parte de los / las estudiantes de los contenidos impartidos en las sesiones de teoría, así como su capacitación para la realización de ejercicios posteriores.

Actividades en el exterior y en el plató:

- Realización de sets fotográficos, según enunciados facilitados por el profesor.

Actividades en laboratorio:

- Realización de trípticos relacionados con las sesiones prácticas que se vayan realizando. Uso básico de Photoshop.

Las prácticas son de realización obligatoria. Hay una presencia mínima del 80% del tiempo para optar a una puntuación en las prácticas.

Material de apoyo:

- Plató, con flashes de estudio y luz continua.

- Cámaras fotográficas.

- Laboratorio: Enunciados de la actividad. Photoshop e Internet.

Objetivos específicos:

- Consolidar los conocimientos en técnica fotográfica.

- Construir pequeños relatos documentales utilizando la fotografía y la iluminación.

Relacionados con los resultados de aprendizaje: RA1, RA4, RAC1

Lecturas y investigaciones personales (25%):

- Realización de trabajos a partir de escritos proporcionados por el profesor. Trabajos destinados a generar debate en clase, moderado por el profesor.

- Realización de pequeños ejercicios fotográficos relacionados con el autorretrato y el entorno de los alumnos.

- Búsquedas de autoras / autores. El alumno realiza presentaciones cortas a clase de su investigación.

- Realizados en el tiempo de aprendizaje autónomo de los / las estudiantes.

Material de apoyo:

- Textos de lectura.

- Enunciado de la actividad

Objetivos específicos:

- Investigar diferentes textos relacionados con el arte y la fotografía documental.

- Relacionar autoras / autores y aspectos u obras de fotografía documental.

- Utilizar conceptos vistos en clase.

Relacionado con resultados de aprendizaje RA2, RA3, RAC2

Trabajo Final (25%): Trabajo individual. Realizado en el tiempo de aprendizaje autónomo de los / las estudiantes. Con presentación final del alumno.

Descripción

A partir de la temática propuesta por los profesores, durante la primera sesión de clases, el alumno realiza un trabajo fotográfico que presenta al final de curso, en horario de clase, junto con un escrito que complementa su trabajo en imágenes.

Material de apoyo:

-Enunciado de la actividad.

Objetivos específicos:

- reconocer y aplicar contenidos impartidos en clase.
- Aplicar sus conocimientos técnicos y capacidad creativa en el trabajo.

Relacionado con resultados de aprendizaje: RA1, RA2, RA4,RAC1, RAC2

Examen (30%):

Trabajo individual. Realizado en clase según calendario.

Ejercicio que puede contener pruebas metodológicamente diferentes (test técnico, desarrollo de temas relacionados con la asignatura y análisis de imágenes). Evalúa la asimilación de los contenidos impartidos y ejercitados en la asignatura, tanto en las clases de teoría como en las prácticas.

Material de apoyo:

-Enunciado de la actividad

Objetivos específicos:

-Mostrar el grado de adquisición de los contenidos impartidos en la asignatura.

Relacionado con resultados de aprendizaje RA1, RA2, RA3, RA4,RAC1, RAC2

En caso de confinamiento las prácticas serán de realización individual, con metodología adaptada a las herramientas de cada alumno. Incluyendo el uso de la cámara del teléfono móvil, con software profesional y webs de simulación en la técnica fotográfica.

Sistema de evaluación

Evaluación continua (70%):

Prácticas de laboratorio (de obligada realización) 20%

Lecturas y investigaciones personales (25%)

Trabajo Final (25%):

Examen final (30%):

Para acceder a esta ponderación es imprescindible haber alcanzado un promedio de 5 tanto en la evaluación continua como en el examen final. Si, el / la estudiante tiene un promedio menor, en una de las partes, no accede a esta ponderación y suspende con la nota de la parte suspendida.

La parte de evaluación continua no es recuperable.

La parte de examen es recuperable en el Examen de recuperación. Para acceder al cálculo ponderado de la nota es necesario conseguir una nota de 5 en la recuperación.

Los enunciados de los diferentes ejercicios se irán proporcionando a lo largo del curso.

La detección de plagio en alguno de los ejercicios supone una calificación automática de cero, con independencia de otros procesos o acciones que se pudieran emprender..

Recursos

Básicos

Audiovisuales

- André Rouillé. La fotografía. Entre documento y arte contemporáneo. Editorial Herder. 2017.
- Sara Moon Divers i Roger Ikhlef. Contactos: Los mejores fotógrafos revelan los secretos de su profesión. Idea original: William Klein. 33 capítulos. DVD. Canal Arte, Francia. 2004.
- Wim Wenders i Joao Ribeiro Salgado. La sal de la tierra. Documental. 110 minutos. 2014

Bibliografías

-

· 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

Complementarios

Bibliografías

- - 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