

GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS

104819 - FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I

Informació general

- Tipus d'assignatura : Optativa
- Coordinador : Rafael Suárez Gómez
- Curs: Quart
- Trimestre: Primer
- Crèdits: 6
- Professorat:
 - Cristòfol Casanovas Casanovas ccasanovas@tecnocampus.cat

Idiomes d'impartició

- Català
- Castellà

Professorat :

Cristòfol Casanovas i Maria Luna-Rassa

La impartició de l'assignatura pot ser en català o castellà. Els apunts, majoritàriament en català. Les lectures en català, castellà, i alguna en anglès.

S'acceptaran preguntes formulades en qualsevol dels dos idiomes co-oficials i es respondran en el mateix idioma que s'han formulat, de cara a facilitar la comprensió de l'estudiant.

Competències que es treballen

Específica

- E5_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
- E14_Adquirir els coneixements de la història, estètica, evolució i dinàmica del cine, televisió, ràdio, premsa, Internet i videojocs, així com reconèixer l'estètica a través del visionat i l'anàlisi

Bàsiques i Generals

- G2_ 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
- G3_ 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
- G4_ Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
- G5_ Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors, amb un alt grau d'autonomia

Transversal

- T2_ Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinar 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:

RA1-Presentar la fotografia com una eina de mediació que permet aproximar-se a la realitat de les comunitats, persones i contextos socials. · (Competències G1, G3, E14)

RA2-Reflexionar sobre la utilització de la imatge fotogràfica documental en la representació dels problemes socials, polítics, econòmics i culturals de la nostra societat. (Competències G4, G3, E14)

RA3-Conèixer de forma bàsica l'evolució històrica i el pensament que ha anat generant la fotografia documental. ¿ (Competències G4, E14)

RA4- Planificar, dissenyar i realitzar un documental fotogràfic. (Competències E5, G14, G2)

Resultats complementaris:

RAC1- Consolidar els coneixements tècnics en fotografia. (Competències G3, G4, G4, E5)

RAC 2- Visibilitzar la important presència de la dona en el món de la Fotografia Documental, des dels seus orígens. (Competències G3, G4, G4, E14)

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 Fontcuberta).

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

Tècnica fotogràfica. Exercicis pràctics de fotografia en exteriors i plató. **Temes:** retrat, entorn, natura i macrofotografia. Ús del flaix d'estudi.

Entrega de treballs en format típic. Ús a nivell d'usuari de Photoshop.

Activitats d'aprenentatge

Pràctiques de laboratori (20%):

Activitats individuals i en grup. Realitzat a classe (plató i laboratori).

A la sessions de pràctiques estan programades diferents activitats orientades a la reflexió i exercici per part dels / les estudiants dels continguts impartits en les sessions de teoria, així com a la seva capacitat per a la realització d'exercicis posteriors.

Activitats a l'exterior i al plató:

- Realització de sets fotogràfics, segons enunciats facilitats pel professor.

Activitats en laboratori:

- Realització de tríptics relacionats amb les sessions pràctiques que es vagin realitzant. Ús bàsic de Photoshop.

Les pràctiques són de realització obligatòria. Cal d'una presència mínima al 80% del temps per optar a una puntuació en les pràctiques.

Material de suport:

- Plató, amb flaixos d'estudi i llum contínua.
- Càmeres fotogràfiques.
- Laboratori: Enunciats de l'activitat. Photoshop i Internet

Objectius específics:

- Consolidar els coneixements en tècnica fotogràfica.
- Construir petits relats documentals utilitzant la fotografia i la il·luminació.

Relacionats amb els resultats d'aprenentatge: RA1, RA4, RAC1

Lectures e investigacions personals (25%):

- Realització de treballs a partir d'escrits proporcionats pel professor. Treballs destinats a generar debat a classe, moderat pel professor.
- Realització de petits exercicis fotogràfics relacionats amb l'autoretrat i l'entorn dels alumnes.
- Recerques d'autores/autors. L'alumne realitza presentacions curtes a classe de la seva recerca.
- Realitzats en el temps d'aprenentatge autònom dels / les estudiants.
- Visita a exposicions fotogràfiques.

Material de suport:

- Textos de lectura.
- Enunciat de l'activitat

Objectius específics:

- Investigar diferents textos relacionats amb l'art i la fotografia documental.
- Relacionar autores/autors i aspectes o obres de fotografia documental.
- Utilitzar conceptes vistos a classe.

Relacionat amb resultats d'aprenentatge RA2, RA3, RAC2

Treball Final (25%):

Treball individual. Realitzat en el temps d'aprenentatge autònom dels / les estudiants. Amb presentació final de l'alumne.

Descripció

A partir de la temàtica proposada pels professors, durant la primera sessió de classes, l'alumne realitza un treball fotogràfic que presenta al final de curs, en horari de classe, junt amb un escrit que complementa el seu treball en imatges.

Material de suport:

- Enunciat de l'activitat.

Objectius específics:

- Reconèixer i aplicar continguts impartits a classe.

- Aplicar els seus coneixements tècnics i capacitat creativa en el treball.

Relacionat amb resultats d'aprenentatge: RA1, RA2, RA4,RAC1, RAC2

Examen (30%):

Treball individual. Realitzat a classe segons calendari.

Exercici que pot contenir proves metodològicament diferents (test tècnic, desenvolupament de temes relacionats amb l'assignatura i anàlisi d'imatges). Avalua l'assimilació dels continguts impartits i exercitats en l'assignatura, tant en les classes de teoria com en les pràctiques.

Material de suport:

- Enunciat de l'activitat

Objectius específics:

- Mostrar el grau d'adquisició dels continguts impartits en l'assignatura

Relacionat amb resultats d'aprenentatge RA1, RA2, RA3, RA4,RAC1, RAC2

Sistema d'avaluació

SISTEMA D'AVALUACIÓ

Avaluació continuada (70 %):

- Pràctiques de laboratori (d'obligada realització) 20%
- Lecturas e investigacions personals (25%)
- Treball Final (25%)

Examen Final 30 %

Per accedir a aquesta ponderació és imprescindible haver assolit una mitjana de 5 tant en l'avaluació continuada com en l'examen final. Si, el/la estudiant té una mitjana menor, en una de les parts, no accedeix a aquesta ponderació i suspèn amb la nota de la part suspesa.

La part d'avaluació continuada no és recuperable.

La part d'examen és recuperable en l'Examen de recuperació. Per accedir al càlcul ponderat de la nota és necessari aconseguir una nota de 5 en la recuperació.

Els enunciats dels diferents exercicis s'aniran proporcionant al llarg del curs.

La detecció de plagi en algun dels exercicis suposa una qualificació automàtica de zero, amb independència d'altres processos o accions que es poguessin emprendre.

Recursos

Bàsics

Audiovisuals

- 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

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
-
- Bouvereuse, Clara. (2020) Women Photographers. Thames and Hudson

Complementaris

Audiovisuals

- Friedelad, Boris (2018). Women Photographers: from Julia Margaret Cameron to Cindy Sherman. Prestel

Bibliografies

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