

ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES @taiarts.com
RECOLETOS-22 MADRID

Universidad
Rey Juan Carlos

Fotografía de Retrato y Desnudo

GUÍA DOCENTE

GRADO EN FOTOGRAFÍA Y CREACIÓN AUDIOVISUAL
Curso 2023/2024

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	Anual
<i>Créditos</i>	6 ECTS
<i>Modalidad</i>	Presencial
<i>Idioma en el que se imparte</i>	Castellano
<i>Facultad</i>	Facultad de Artes Visuales y Creación Digital

Presentación de la asignatura

Construcción de ideas de retrato y desnudo como forma de expresión artística y representación contemporánea. Origen, evolución y tendencias actuales, a través del análisis de autores/as, escuelas y relaciones clave a lo largo de la historia. Acercándose a las estéticas y al lenguaje fotográfico contemporáneo.

Competencias

<i>Código Competencia</i>	<i>Descripción</i>
CG02	Generar conceptos artísticos propios y desarrollar la capacidad de expresarlos mediante herramientas y lenguajes de los medios fotográfico y audiovisual.
CG03	Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se presentan en el estudio y en la práctica fotográfica individual y/o colectiva, buscando la excelencia y la calidad.
CG04	Conocer los recursos tecnológicos propios de la disciplina y sus aplicaciones en la creación visual, asimilando las innovaciones que se produzcan.
CG08	Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad profesional tanto a un público profesional como especializado, haciendo un uso adecuado de los vocabularios técnico y general, tanto en castellano como en otra lengua extranjera.
CE01	Adquirir una visión global y crítica de la historia del arte y de la fotografía, su relación con la cultura visual, y las tendencias actuales más influyentes.
CE02	Dominar los fundamentos del lenguaje de las imágenes, identificando sus funciones expresivas y comunicativas y utilizándolas en la propia creación fotográfica y audiovisual.
CE07	Asimilar los fundamentos técnicos y códigos estéticos específicos de diferentes géneros y aplicarlos en su creación fotográfica y audiovisual.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, cada estudiante deberá ser capaz de:

01. Realizar un porfolio personal en el que haya ejemplos de las distintas posibilidades contemporáneas de tipos de retrato aplicando diferentes recursos técnicos y formales.
02. Plasmar fotográficamente una idea a través del autorretrato mediante ejercicios de conceptualización, lenguaje metafórico y exploración autobiográfica.
03. Aplicar correctamente y de forma precisa los diferentes esquemas de iluminación teniendo en cuenta los diferentes ángulos de toma y los efectos de la luz y la sombra sobre el rostro.
04. Captar la identidad y la individualidad del ser humano a partir de la comprensión perceptiva del personaje y la observación consciente del lenguaje no verbal, la expresión corporal y el gesto.
05. Realizar fotografías creativas de retrato y desnudo aprovechando las posibilidades ficcionales del estudio, la puesta en escena y su relación con otras disciplinas artísticas.
06. Desarrollar procesos de libre creación y expresión personal próximos a la postfotografía y a las nuevas derivas de la imagen.
07. Identificar el contexto sociohistórico de imágenes de distintos autores de retrato y desnudo y al mismo tiempo encontrar alguna característica de este análisis aplicable a su propio trabajo.
08. El alumno es capaz de realizar una serie de retratos y una serie de desnudos coherente en su sintaxis visual y técnica, en la que quede justificada la perspectiva fotográfica empleada, y al mismo tiempo se desarrolle una incipiente voz personal.
09. Explicar los diferentes conceptos teóricos de una imagen, discutir las posibles interpretaciones y asociar las mismas con otras imágenes.
10. Identificar los autores de las imágenes propuestas como representativas de los distintos tipos de fotografía de retrato y desnudo.

Metodología docente

<i>MD1</i>	Lección magistral participativa.
<i>MD2</i>	Estudio de casos y debate.
<i>MD3</i>	Resolución de problemas y discusión de resultados.
<i>MD4</i>	Aprendizaje por proyectos.
<i>MD5</i>	Aprendizaje cooperativo y colaborativo.
<i>MD6</i>	Tutorización y seguimiento.

Contenidos

<i>Temario</i>	<p>BLOQUE I: MAPA HISTÓRICO-CONCEPTUAL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Antecedentes: la construcción de las ideas de retrato y desnudo. 2. La construcción del retrato y desnudo fotográfico. Análisis de autores, escuelas y relaciones claves desde los orígenes hasta la actualidad. 3. El retrato, el desnudo y sus aplicaciones. 4. El retrato y el desnudo actuales: autores, escuelas, retóricas visuales y relaciones cl. <p>BLOQUE II: FOTOGRAFÍA DE RETRATO Y DESNUDO</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. La iluminación y el retrato. Luz natural y luz artificial. 6. La serie en el retrato. 7. El proyecto profesional en el retrato. 8. Descripción conceptual o <i>statement</i> de serie, proyecto y portfolio de retrato.
----------------	---

	<p>9. La iluminación y el desnudo: Luz natural y luz artificial. 10. La serie en el desnudo. 11. El proyecto profesional en el desnudo. 12. Descripción conceptual o <i>statement</i> de serie, proyecto y portfolio de desnudo.</p>
--	--

Actividades formativas

AF1	Clases teóricas y teórico-prácticas.	12 horas
AF2	Ejercicios y prácticas en el aula/laboratorio.	33 horas
AF5	Actividades de investigación: búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	25 horas
AF6	Tutorías académicas.	12 horas
AF7	Evaluación.	3 horas
AF8	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas.	95 horas

* La distribución de horas entre las actividades formativas puede sufrir cambios debido a necesidades académicas del curso, del grupo y/o del equipo docente.

Evaluación

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA

La asistencia a clase es obligatoria. La falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades de una asignatura puede suponer la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. El equipo docente decide la aplicación de esta norma.

CALIFICACIÓN

El sistema de evaluación continua valora de forma integral los resultados obtenidos por el/la estudiante a través de los procedimientos de evaluación recogidos en el siguiente apartado, de acuerdo con la calificación de 0 a 10 según la legislación vigente.

Si la/el estudiante desea intentar subir nota en convocatoria extraordinaria, deberá renunciar previamente en Secretaría Académica, por escrito, a todas las calificaciones obtenidas en convocatoria ordinaria. Su calificación final será la obtenida en convocatoria extraordinaria.

ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN

La calificación de pruebas escritas incluye aspectos como la ortografía y expresión escrita. En los exámenes no se admitirán más de 2 faltas de ortografía o 10 tildes (omitidas o mal colocadas). Los trabajos realizados fuera de clase no podrán contener más de 1 falta.

TRABAJOS UNIVERSITARIOS

Todos tendrán portada, índice y bibliografía con, al menos, 4 fuentes. Deben ser originales. Cuando se emplean fragmentos ajenos estarán citados. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un delito. Si un/una estudiante copia el trabajo de otro/a, ambas personas se considerarán responsables.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

EVALUACIÓN ORDINARIA

En esta asignatura, la falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades supone la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. SÍ NO

Todos los sistemas de evaluación deberán obtener una calificación mínima de 5. Si uno de ellos se puntúa por debajo del mínimo, no se procederá al cálculo de la media ponderada.

El equipo docente indicará, mediante explicación en clase o documento adicional a disposición del alumnado a través del Aula Virtual, detalles o especificaciones de contenido o entrega de las pruebas de evaluación.

En el caso de trabajos, será determinante la entrega/presentación en los plazos establecidos por el equipo docente.

<i>Pruebas (*)</i>	<i>Descripción de la prueba</i>	<i>Ponderación en %</i>
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas).	Examen teórico	25%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Portfolio práctico	50%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	Prácticas periódicas de retrato y/o desnudo atendiendo a consignas previas	15%
SE5 Actitud y participación en los debates	Trabajo en equipo activo y colaborativo Atención en las clases Actitud participativa	10%
TOTAL		100%

(*) De todas las pruebas aquí expuestas se tienen que recoger evidencias y entregarlas para archivo en la Secretaría Académica (escritos, grabaciones...)

TODAS LAS CREACIONES, TANTO FOTOGRÁFICAS COMO AUDIOVISUALES, DEBEN SER ORIGINALES DEL ALUMNADO, NO SE ADMITIRÁN TRABAJOS DE APROPIACIÓN EN LOS QUE ÉSTA SUPONGA MÁS DEL 25% DEL TOTAL DE PIEZAS PRESENTADAS

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los/las estudiantes que no superen la asignatura en el semestre en que se imparte dispondrán de una convocatoria extraordinaria para su superación, excepto en aquellos supuestos en los que no resulte posible por las características especiales de la asignatura.

La/el estudiante realizará o entregará las pruebas de evaluación que el equipo docente estime oportunas y de las que habrá sido informado previamente. El equipo docente se reserva el derecho a decidir si se mantienen las calificaciones de Sistemas de Evaluación en que el/la estudiante haya obtenido una calificación superior a 5 a lo largo del curso académico.

REVISIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN

Conforme al procedimiento de reclamación de exámenes recogido en la Normativa del Alumnado de TAI.

Recursos didácticos

Bibliografía recomendada

- Adsuara, A. (1997). *El cuerpo y la fotografía. Entre lo obscuro y lo artístico*. Midons Editorial.
- Agamben, G. (2011). *Desnudez*. Anagrama.
- Barthes, R. (1986). *Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces*. Paidós.
- Berger, J. (2016). *Para entender la Fotografía*. Gustavo Gili.
- Cartier-Bresson, H. (2014). *Fotografiar al natural*. Gustavo Gili.
- Clark, K. (2006). *El desnudo*. Alianza Editorial.
- De Diego, E. (2009). *Tristísimo Warhol*. Ediciones Siruela.
- De Diego, E. (2011). *No soy yo*. Ediciones Siruela.
- Fontcuberta, J. (2013). *La cámara de Pandora*. Gustavo Gili.
- Lasala, A. (2007). *Grandes fotógrafos del mundo. Las historias tras sus mejores imágenes*. Editorial Electa.
- Momeñe, E. (2009). *La Visión Fotográfica*. Autor-Editor.
- Nead, L. (1998). *El desnudo femenino. Arte, obscenidad y sexualidad*. Tecnos.
- Pérez, D. (2004). *La certeza vulnerable. Cuerpo y fotografía en el siglo XXI*. Gustavo Gili.
- Shore, S. (2013). *Lección de Fotografía*. Phaidon Press Limited.
- Sontag, S. (2014). *Sobre la Fotografía*. Editorial DEBOLSILLO

Filmografía recomendada:

- Deutsch, G. (2013). *Shirley. Visiones de la realidad* [película]. KGP Kranzelbinder Gabriele Production.
- Gomes, M. (2012). *Tabu* [película]. O Som e a Fúria.
- Pawlikowski, P. (2013). *Ida* [película]. Opus Film.
- Sorogoyen, R. (2013). *Stockholm* [película]. Caballo Films.

Filmografía completa de los autores: Ingmar Bergman, Tarkovsky, Kubrick, Fellini, Woody Allen, Wong Kar Wai, Julio Medem, Lars von Trier y Éric Rohmer.

ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES @ *taiarts.com*
RECOLETOS-22 MADRID

Universidad
Rey Juan Carlos

Sitios web de interés:

American Suburb X. (2021). ASX. <http://www.americansuburbx.com>
Barros, J. M. (2021). Jota Barros. <https://jotabarros.com>
MAGNUM Photos. (2021). Magnum Photos. <http://www.magnumphotos.com>
Sánchez, M. y Steel, M. (2021). Ojos Rojos. <http://www.revistaojosrojos.com>
Villalón, R. (2019). Clavo Ardiendo. <http://clavoardiendo-magazine.com>

Material del alumno necesario para cursar la asignatura

Cámara fotográfica, Trípode, Ordenador personal o disponibilidad del mismo.

Visitas, Master Classes, eventos o talleres adicionales se comunicarán a lo largo del curso.

Visitas a exposiciones circunstanciales a lo largo del curso que se notificarán con suficiente antelación