

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

Universidad
Rey Juan Carlos

Taller de fotografía y vídeo arte

GUÍA DOCENTE

GRADO EN BELLAS ARTES

Curso 2021/2022

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	A 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 & Creación Digital
<i>Equipo Docente</i>	Angélica Soleiman y Ricard Carbonell

Presentación de la asignatura

Análisis de la influencia de la fotografía y el videoarte en la creación artística contemporánea, haciendo un recorrido por su historia, referentes y principales problemáticas. Desarrollo de un proyecto artístico audiovisual para el que se identifican espacios expositivos acordes y las prácticas curatoriales para su correcta visualización.

Competencias

<i>Código Competencia</i>	<i>Descripción</i>
CG2	Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
CG3	Planificación y gestión del tiempo.
CG4	Conocimientos básicos del área de estudio.
CG5	Conocimientos básicos de la profesión.
CG8	Habilidades informáticas básicas.
CG10	Capacidad de aprendizaje.
CG12	Capacidad crítica y autocrítica.
CG14	Capacidad para generar nuevas ideas.
CG15	Resolución de problemas.
CG16	Toma de decisiones.
CG17	Trabajo en equipo.
CG25	Habilidad para trabajar de forma autónoma.
CG30	Orientación a resultados.
CG31	Sensibilidad estética.
CE7	Conocimiento del vocabulario y de los conceptos inherentes a la fotografía y el vídeo arte.

CE9	Conocimiento de métodos de producción y técnicas de fotografía y vídeo arte.
CE12	Conocimiento de los materiales fotográficos y de vídeo y de sus procesos derivados de creación y/o producción.
CE14	Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación audiovisual.
CE19	Capacidad para identificar y entender los problemas de la fotografía artística y el vídeo arte.
CE20	Capacidad de interpretar creativa e imaginativamente problemas artísticos.
CE21	Capacidad de comprender y valorar discursos artísticos en relación con la propia obra.
CE22	Capacidad de producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.
CE25	Capacidad de (auto)reflexión analítica y (auto)crítica en el trabajo artístico.
CE26	Capacidad de curiosidad y de sorpresa más allá de la percepción práctica.
CE42	Habilidades para la creación mediante fotografía y vídeo. Adquirir las destrezas propias de las técnicas audiovisuales.
CE48	Habilidad para una presentación adecuada de los proyectos audiovisuales.

Resultados de aprendizaje

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

- 01 Conocer los nombres y las expresiones más significativas del cine experimental y la creación del videoarte (C7, CE21).
- 02 Conocer las tendencias artísticas más influyentes en la fotografía (CG2, CG4 y CG5).
- 03 Demostrar conocer las tradiciones y prácticas más habituales del cine experimental y la creación en vídeo (CG2 CG4, CE7).
- 04 Establecer relaciones historiográficas entre los creadores del cine experimental del s. XX, y relacionarlos con las últimas tendencias actuales del s. XXI (CE9, CE12).
- 05 Reconocer y distinguir la influencia del cine experimental y el videoarte en el contexto audiovisual contemporáneo (CE21).
- 06 Demostrar conocimiento de entorno y la influencia de os discursos artísticos en la obra propia (CE21 y CE22).
- 07 Crear una obra de videoarte a partir de un estilo estético experimental de entre los propuestos por el profesor (CE42).
- 08 Asimilar conceptos teóricos relativos a la estética del videoarte, y ponerlos en práctica en sus propias obras (CE22, CE25, CG4, CG31).
- 09 Acometer un proyecto artístico partiendo de la investigación y documentación necesaria para el correcto desarrollo de la idea (CE9, CE14, CE42).
- 10 Analizar conceptualmente todas las implicaciones del proyecto artístico (CG14, CG15, CG16).
- 11 Formalizar en obras de carácter artístico el desarrollo realizado en el proyecto previo (CG30, CG31, CE42).

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>TALLER DE FOTOGRAFÍA</p> <p>01 INTRODUCCIÓN. La fotografía en las BBAA.</p> <p>02 REFERENTES EN DISTINTAS ÁREAS DE LA FOTOGRAFÍA.</p> <p>03 PROYECTO ARTÍSTICO AUDIOVISUAL. La idea inicial. Investigación y documentación. Desarrollo conceptual. Desarrollo plástico.</p> <p>04 EL ESPACIO EXPOSITIVO. Producción y muestra de la obra artística. Materiales y soportes. El espacio expositivo.</p> <p>TALLER DE VÍDEOARTE</p> <p>01 INTRODUCCIÓN Cine experimental vs. Videoarte. El marco, el plano, y la pantalla. Formato analógico y digital</p> <p>02 TIEMPO La fotografía en movimiento. Cronofotografía. Secuencialización de imágenes. Movimiento congelado. Aberraciones temporales: el rebobinado</p> <p>03 ESPACIO El punto de vista subjetivo. El plano cámara. El cenital. La gravitación. Aberraciones espaciales: la pantalla partida. Rupturas del espacio. Multipantallas.</p>
----------------	---

<i>AF1</i>	Clases teóricas, teórico-prácticas y/o talleres.	48 horas
<i>AF2</i>	Evaluación: realización de pruebas escritas, pruebas objetivas y/o pruebas prácticas presenciales.	3 horas
<i>AF3</i>	Trabajo autónomo: realización de prácticas y ejercicios, preparación de pruebas, búsqueda y selección de documentación y/o lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	109 horas

AF4	Actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas externas, salidas de campo, visionado de obras visuales/audiovisuales, etc.	14 horas
AF5	Debates presenciales y/o en línea.	4 horas
AF6	Tutorías académicas.	2 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

Todas las pruebas deberán obtener una calificación mínima de 5. Si una de ellas 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 de los mismos en los plazos establecidos por el equipo docente.

<i>Pruebas (*)</i>	<i>Descripción de la prueba</i>	<i>Ponderación en %</i>
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Proyecto final de fotografía (35%). Proyecto final de videoarte (35%).	70%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	Propuesta de proyecto final con referentes. Calendario y producción.	10%
SE4 Evaluación de la resolución de problemas y actividades prácticas	Diálogos y debates en clase pertenecientes al módulo de videoarte.	10%
SE5 Actitud en clase y participación en los debates.	Actitud y proactividad.	10%
		100%

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

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

- Aguirre, J. (1971). *Anti-Cine*. Fundamentos Editorial.
- Aletti, V. (2009). *Vitamin Ph: new perspectives in photography*. Phaidon Press.
- Bal, M. (2016). *Tiempos trastornados*. Akal.
- Barthes, R. (1982). *La cámara lúcida*. Paidós.
- Bright, S. (2005). *Fotografía hoy*. Nerea.
- Carbonell, R. (2018) *El sueño de Tarkovski*. Historiografía de una visión. Fragua.
- Carbonell, R. (2019) *La mirada prohibida. El plano subjetivo en el cine*. Fragua. Comunicación, 2ª edición.
- Cotton, C. (2020). *The photograph as contemporary art*. Thames and Hudson.
- De Diego, E. (2005). *Travesías por la incertidumbre*. Seix Barral
- Didi-Huberman, G., & Calatrava, J. (2013). *La Imagen superviviente: historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg*. Abada.
- Fontcuberta, J. (. (2017). *La cámara de Pandora: la fotografí@ después de la fotografía*. Gustavo Gili.
- Fontcuberta, J. (1997). *El beso de Judas: fotografía y verdad*. Editorial Gustavo Gili.
- Fontcuberta, J. (2018). *La furia de las imágenes: notas sobre la postfotografía*. Galaxia Gutenberg.
- Flusser Vilém, & Flusser Vilém. (2014). *Para una filosofía de la fotografía*. La Marca Ed.
- Fried, M. (2009). *Why photography matters as art as never before*. Yale University Press.
- Grosenick, U., & Seelig, T. (2007). *Photoart: Photography in the 21st Century*. DuMont Buchverlag.
- Krauss, R. E., & Cedillo Gómez Adolfo. (2015). *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*. Alianza.
- Krauss, R. E., & Zelich, C. (2002). *Lo fotográfico: por una teoría de los desplazamientos*. Gustavo Gili.
- Martín, S. (2006). *Videoarte*. Koln. Ed. Taschen.
- Musée de l'Elysée . (2015). *ReGeneration 3: 50 photographers of tomorrow*. . Skira.
- Olivares, R. (2014). *100 Fotógrafos europeos*. Proyectos Utópicos.
- Stelzer, O. (1981). *Arte y fotografía: contactos, influencias y efectos*. G. Gili.
- Tanizaki, H., (1996). *El elogio de las sombras*. Ediciones Siruela S.A.
- VVAA., (2008). *La iluminación en fotografía*. Anaya Multimedia (Grupo Anaya S.A.

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

- Vertov, D. (1929). *El hombre de la cámara* [documental]. Unión Soviética: VUFKU.
- Buñuel, L. (1930). *La edad de oro* [película]. Francia: Vizconde de Noailles.
- Renoir, J. (1936). *Una partida de campo* [película]. Francia: Panthéon Productions.
- Rossellini, R. (1948). *Alemania, año cero* [película]. Italia-Francia-Alemania: Tevere Film / Safdi / UGC
- Kurosawa, A. (1952). *Vivir* [película]. Japón: Toho Company.
- Fellini, F. (1973). *Amarcord* [película]. Italia-Francia: FC / PECF.
- Marker, C. (1977). *El fondo del aire es rojo* [documental]. Francia: Dovidis.
- Lanzmann, C. (1985). *Shoah* [documental]. Francia: Les Films Aleph / Historia / Ministerio de la Cultura de la República Francesa.
- Meireles, F. (2002). *Ciudad de Dios* [película]. Brasil: O2 Filmes / VideoFilmes / Globo Filmes / Wild Bunch.
- Deren, M. (1943) *Meshes of the Afternoon* [experimental]
- Aguirre, J. (1984) *Continuum* [experimental] España.
- Val del Omar, J. (1952) *Tríptico elemental de España* [experimental] España.
- McLaren, N (1954) *Blinkity Blank* [experimental] Canadá.
- Mekas, J. (1972) *Reminiscencias de un viaje a Lituania* [documental] R.U.: Vaughan Films.
- Conner, B. (1958) *A Movie* [experimental] EEUU.
- Brakhage, S. (1963) *Mothlight* [experimental] EEUU.
- Zulueta, I. (1976) *Arrebato* [película] España. N.A.P.C.
- Lang, F. (1927) *Metrópolis* [película] Alemania: UFA

Snow, M. (1971) *La Region Centrale* [experimental] EEUU.
 Campus, P. (1973) *Three Transitions* [videoarte] EEUU.
 Viola, B. (1991) *The Passing* [videoarte] EEUU.
 Sokurov (2002) *El Arca Rusa* [película] RUSIA.
 Wenders, W. (2011) *El cielo sobre Berlín* [película] Alemania RFA: Argos Films
 Jonce (200) *Cómo ser John Malkovich* [película] EEUU: Propaganda Films
 Greenaway, P. (2003-2005) *Las maletas de Tulse Luper* [películas] R.U.

SITIOS WEB DE INTERÉS

<http://www.elcultural.es>"www.elcultural.es
<http://cultura.elpais.com/cultura/babelia.html>"<http://cultura.elpais.com/cultura/babelia.html>
<http://www.artcontexto.com>"www.artcontexto.com
<http://www.museoreinasofia.com>"www.museoreinasofia.com
<http://www.artforum.com>"www.artforum.com
<http://www.a-desk.org>"www.a-desk.org
<http://www.toiletpaper.com>"www.toiletpaper.com
<http://www.icp.org>"www.icp.org
<http://www.foam.org>"www.foam.org
<http://www.clavoardiendo-magazine.com>"www.clavoardiendo-magazine.com
 Mubi: <https://mubi.com/es>
 American Suburb X (2015). *American Suburb X*. Recuperado de <http://www.americansuburbx.com/>
 Fontcuberta, J. (2017). *Creadores*. Recuperado de <http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventura-del-saber-joan-fontcuberta-postfotografia/1870690>
 Universidad de Cádiz (2017). Catálogo de exposiciones. Recuperado de <http://www.uca.es/extension/creacion/catalogo-exposiciones>
 Reflex (2017). Reflex Amsterdam. Recuperado de <http://reflexamsterdam.com/books/>
 Bill Viola website (2017). Recuperado de "<http://www.billviola.com/>" <http://www.billviola.com/>
 Feria LOOP Barcelona (2017). Recuperado de "<http://loop-barcelona.com/>"
 Videoartworld (2017). Recuperado de "<http://www.videoartworld.com>"

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES

La asistencia es obligatoria