

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

Universidad
Rey Juan Carlos

Fotografía artística y documental II

GUÍA DOCENTE

MÁSTER EN FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA Y DOCUMENTAL
Curso 2023/2024

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	2º semestre
<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

Análisis de la evolución de la fotografía artística, documental e interferencias, desde el desarrollo de prácticas narrativas posmodernas. Análisis aplicado a hitos, proyectos y autores/as fundamentales en la evolución estética y conceptual fotográfica. Estudio de la transformación y evolución de los discursos narrativos fotográficos.

Competencias

<i>Código Competencia</i>	<i>Descripción</i>
CB06	Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB08	Que los/las estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
CB09	Que las/los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CG01	Realizar análisis crítico, evaluación y síntesis de los discursos y conceptos dominantes en las prácticas fotográficas artísticas y documentales
CG02	Realizar presentaciones y/o publicaciones eficaces de proyectos fotográficos personales, con pleno dominio de los mismos y adecuados a los mercados específicos a los que se dirige
CG04	Formular propuestas adecuadas a la resolución de problemas relacionados con la elaboración de proyectos de fotografía artística y documental
CG06	Integrar conocimientos teóricos y prácticos avanzados de fotografía artística y documental en la elaboración de proyectos
CG07	Generar debates y formular juicios y reflexiones que contribuyan a enriquecer el discurso artístico contemporáneo
CG08	Investigar académicamente la idiosincrasia artística y sociocultural de entornos creativos audiovisuales

CG09	Gestionar profesionalmente y de manera pragmática la intensificación de trabajo con otros profesionales, demostrando un comportamiento orientado al grupo y al entendimiento interpersonal
CE01	Relacionar y comparar los autores, movimientos fotográficos y proyectos más relevantes de la historia de la fotografía artística y documental a partir de los contextos sociohistóricos en los que han tenido lugar
CE05	Analizar las prácticas fotográficas identificando la diversidad y los espacios de referencia establecidos entre la fotografía artística y la fotografía entendida como proyecto narrativo de realidades sociales y acontecimientos históricos
CE06	Identificar los principales fundamentos teóricos sobre la imagen fotográfica que forman parte de los procesos de creación de las obras

Resultados de aprendizaje

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

01. Demostrar conocimiento sobre las narrativas dominantes en la fotografía contemporánea, los autores y proyectos de referencia y sus contextos sociohistóricos de realización, entendidos como un campo de diálogo, interferencia, discusión e hibridaje entre las categorías de fotografía artística y fotografía documental.
02. Demostrar capacidad de análisis crítico sobre los proyectos fotográficos contemporáneos expuestos y discutidos durante las clases.
03. Analizar un proyecto fotográfico contemporáneo ajeno con tal de extraer el campo de principios conceptuales que lo constituye y le otorga coherencia.
04. Analizar un proyecto contemporáneo ajeno, con tal de extraer el conjunto de habilidades técnicas y tácticas que han sido necesarias para su desarrollo óptimo y coherente en cuanto a estilo.
05. Sintetizar un incipiente campo conceptual propio coherente imbricado en las prácticas inscritas en los proyectos fotográficos contemporáneos analizados durante las clases.
06. Sintetizar un incipiente conjunto de habilidades técnicas y tácticas propias adecuadas al desarrollo de un proyecto fotográfico contemporáneo coherente en cuanto a estilo
07. Demostrar capacidad fotográfica y discursiva en la construcción de vínculos entre las imágenes fotográficas aisladas, para la elaboración de relatos con imágenes que avancen en la investigación de un caso o tema concreto, distribuciones de imágenes vinculadas en atlas, secuencias, interpretaciones, etc

Asociación Competencias y Resultados de aprendizaje

<i>Código Competencia</i>	<i>Código Resultado de aprendizaje</i>
CB06	Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB08	Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB09	Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG01	Realizar análisis crítico, evaluación y síntesis de los discursos y conceptos dominantes en las prácticas fotográficas artísticas y documentales.
CG02	Realizar presentaciones y/o publicaciones eficaces de proyectos fotográficos personales, con pleno dominio y adecuados a los mercados específicos a los que se dirige.
CG04	Formular propuestas adecuadas a la resolución de problemas relacionados con la elaboración de proyectos de fotografía artística y documental.
CG06	Integrar conocimientos teóricos y prácticos avanzados de fotografía artística y documental en la elaboración de proyectos.
CG07	Generar debates y formular juicios y reflexiones que contribuyan a enriquecer el discurso artístico contemporáneo.
CG08	Investigar académicamente la idiosincrasia artística y sociocultural de entornos creativos audiovisuales.
CG09	Gestionar profesionalmente y de manera pragmática la intensificación de trabajo con otros profesionales, demostrando un comportamiento orientado al grupo y al entendimiento interpersonal.
CE01	Relacionar y comparar los autores, movimientos fotográficos y proyectos más relevantes de la historia de la fotografía artística y documental a partir de los contextos sociohistóricos en los que han tenido lugar.
CE05	Analizar las prácticas fotográficas identificando la diversidad y los espacios de referencia establecidos entre la fotografía artística y la fotografía entendida como proyecto narrativo de realidades sociales y acontecimientos históricos.
CE06	Identificar los principales fundamentos teóricos sobre la imagen fotográfica que forman parte de los procesos de creación de las obras.

Metodología docente

MD1	Impartición de clases teóricas.
MD2	Impartición de clases prácticas.
MD3	Talleres de resolución de problemas y discusión de resultados
MD4	Aprendizaje por proyectos
MD5	Aprendizaje cooperativo y colaborativo
MD6	Tutorías académicas
MD7	Seminarios, conferencias y visitas externas

Contenidos

Temario	<p>01 TEMA1 Fotografía contemporánea. Postmodernidad y globalización. De la fotografía directa a la fotografía performativa o construida</p> <p>02 TEMA 2 New Topographics II. Stephen Shore y la cultura pop. Leon Sternfeld y el paisajismo pictórico, y Richard Misrach y el minimalismo</p>
---------	---

03	TEMA 3 El Lugar, el no-lugar, le terrain vague. Utopías, Heterotopías. Distopías. Espacio Basura y Ciudad Genérica. Edward Burtynsky y los paisajes transformados. Gabriele Basilisco y Massimo Vitali, Mimmo Jodice
04	TEMA 4 Prácticas desde la objetividad. La Escuela de Düsseldorf. Bernd y Hilla Becher, arqueología, archivo y tipologías. Primera generación: Candida Höfer, Axel Hütte y Thomas Struth. Segunda generación: Andreas Gursky, la globalización, Thomas Ruff, juegos epistemológicos y Petra Wunderlich. Posteriores: Simona Nieweg y Jörg Sasse, Elger Esser, memoria, ilusión y objetividad
05	TEMA 5 Prácticas desde la narratividad. La Escuela de Vancouver. Jeff Wall
06	TEMA 6 Prácticas desde la biografía y desde el otro inmediato. La Escuela de Boston. Diane Arbus. Tulsa de Larry Clark. Nan Goldin y la biografía íntima. Mark Morrisroe, Jack Pierson y David Armstrong. Antoine D'Agata
07	TEMA 7 Prácticas desde la intimidad y la frontera de lo performativo. Nuevos pictorialismos. Nuevos romanticismos. La Helsinki School of Photography
08	TEMA 8 La nueva fotografía holandesa. Referentes pictóricos flamencos. El/la adolescente como centro. Reineke Dijkstra
09	TEMA 9 La fotografía africana. Seydou Keita y Malick Sidibé. David Goldblatt. Philip Kwame Apagya y Samuel Fosso. Narrativas de Lalla Essaydi y Shirin Neshat
10	TEMA 10 Fotografía Japonesa: La isla después de la II Guerra Mundial: Nobuyoshi Araki, sexo después de la muerte. Daido Moriyama, universos autónomos en la calle y uno de los fines de la fotografía: Bye Bye photography. Hiroshi Sugimoto, reflexiones conceptuales sobre el tiempo
11	TEMA 11 Magnum en plena post-modernidad: Martin Parr. Híbridos en fotografía documental contemporánea. Lo performativo y el concepto: Donovan Wylie. Lise Sarfati. Ejercicios de reconstrucciones de la memoria colectiva. Lavapiés y Salitre. Juan Valbuena
12	TEMA 12 Proyectos contemporáneos de investigación artística. Fotografía, arte y ciencia
13	TEMA 13 Fotografía y micropolíticas de género. El movimiento Queer y la fotografía. Opie
14	TEMA 14 Post-fotografías: El archivo. El atlas. Los montajes. Simulaciones y fisuras. Idylle + Disaster, Ecker Bogomir. G. Richter, Atlas. Fontcuberta y las fisuras de la objetividad

Actividades formativas

AF1	Participación y asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas.	18 horas
AF2	Realización de ejercicios y prácticas en el aula.	9 horas
AF3	Realización de proyectos de creación e interpretación artística (individuales o grupales)	12 horas
AF5	Realización de actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales	4,5 horas

AF6	Realización de actividades de investigación: búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales	27 horas
AF7	Asistencia a tutorías presenciales y online	1,5 horas
AF8	Asistencia y realización de pruebas de conocimiento	3 horas
AF9	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas	75 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 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 escrito de definición y relación de conceptos clave	30%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Trabajo teórico sobre un autor-proyecto comparado	20%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	Comentarios de textos/imágenes	20%
SE4 Evaluación de la resolución de problemas y actividades prácticas.		20%
SE5 Actitud en clase y participación en los debates.		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

- SONTAG, Susan; *Sobre la fotografía*, Barcelona, Edhasa, 1981.
BARTHES, Roland; *La cámara Lúcida*. Paidós, 2009.
BERGER, John; *Para entender la fotografía*, Barcelona, Gustavo Gili, 2013.
BERGER, John; *Modos de ver*, Barcelona, Gustavo Gili, 2000.
KRAUSS, Rosalind; *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*, Madrid, Alianza Editorial, 1996.
BAUDRILLARD, Jean; *Cultura y Simulacro*, Barcelona, Kairos, 1978.
DE DIEGO, Estrella; *Travesías por la incertidumbre*, Barcelona, Seix y Barral, 2005
RIBALTA, Jorge (ed.): *Efecto real. Debates posmodernos sobre fotografía*, Barcelona, Gustavo Gili, 2004
RIBALTA, Jorge; PICAZO, Glòria (eds.): *Indiferencia y singularidad*, Barcelona, Gustavo Gili, 2003.
HUBERMAN, Didi-G, *Cortezas*, Santander, Asociación Shangrila Textos Aparte, 2014.
HUBERMAN, Didi-G, *Fasmas*, Santander, Asociación Shangrila Textos Aparte, 2015.
DUBOIS, Philippe, *El acto fotográfico: de la representación a la recepción*. Barcelona. Paidós Iberica. 1986.
FONTCUBERTA, Joan, *El beso de judas: fotografía y verdad*. Barcelona, Gustavo Gili, 2015.
FONTCUBERTA, Joan, *La cámara de Pandora: la fotografía después de la fotografía*. Barcelona, Gustavo Gili, 2010.
BATCHEN, Geoffrey, *Arder en deseos: la concepción de la fotografía*, Barcelona, Gustavo Gili, 2004.
MOMEÑE, Eduardo, *La visión fotográfica: Curso de fotografía para jóvenes fotógrafos (10º Ed.)*, Autor-Editor, 2009

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

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

Universidad
Rey Juan Carlos

SITIOS WEBS DE INTERÉS:

<http://haveanicebook.com/>
<http://oneyearofbooks.net/>
<http://www.littlebrownmushroom.com/>
<http://aperture.org/shop/books>
<http://www.mackbooks.co.uk/>
<https://fraenkeltgallery.com/publications>
<http://www.dalpine.com/es>
<http://dispara.org/tienda/es>
<http://www.lafabrica.com/es/>
<http://morelbooks.com/Books.html>
<http://www.pierrevonkleist.com/>
<https://steidl.de/>
<http://phree.es/>
<http://www.edicionesanomalas.com/>
<http://nophoto.org/>
<http://fiestaediciones.blogspot.com.es/>
<http://clavoardiendo-magazine.com/>

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES

Fundación Maphre
Fundación Canal
Fundación Telefónica
Museo Reina Sofía
Museo del Prado
Círculo de Bellas Artes