

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

Universidad
Rey Juan Carlos

Metodologías de proyectos fotográficos

GUÍA DOCENTE

MÁSTER EN FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA Y DOCUMENTAL
Curso 2021/2022

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	2º semestre
<i>Créditos</i>	4,5 ECTS
<i>Modalidad</i>	Presencial
<i>Idioma en el que se imparte</i>	Castellano
<i>Facultad</i>	Facultad de Artes Visuales y Creación Digital
<i>Equipo Docente</i>	Lola Martínez

Presentación de la asignatura

Puesta en práctica de una metodología de investigación y narrativa fotográfica. Indagación y práctica en torno a la creación de proyectos fotográficos complejos, a partir de diferentes espacios y posibilidades de trabajo. Boceto de un proyecto fotográfico documental o artístico atendiendo a todas sus dimensiones

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
CB07	Que los/las estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB08	Que las/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/las 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
CB10	Que las/los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo
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 la fotografía artística y documental
CG05	Aplicar los procedimientos más adecuados para el desarrollo 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
CE08	Planear la viabilidad económica y organizar las fases de realización de un proyecto fotográfico
CE14	Conocer las herramientas metodológicas propias del ámbito de las Artes y Humanidades para su integración en la estructuración y composición de un proyecto fotográfico y de investigación

Resultados de aprendizaje

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

- 01 Concretar el marco conceptual de su proyecto fotográfico. Valorar y argumentar las implicaciones socioeconómicas, políticas, ideológicas, geográficas, conceptuales que configuren e incidan en el mismo
- 02 Vincular el campo conceptual específico de su proyecto a otros campos conceptuales pertenecientes a proyectos de la contemporaneidad
- 03 Desarrollar una memoria detallada del campo teórico del proyecto fotográfico a desarrollar, desde el *statement*, hasta su desglose ampliado en un desarrollo teórico y práctico
- 04 Concretar las necesidades y procesos de producción del proyecto: viajes, alquileres, dietas, alojamientos, modelos, iluminación, cámaras, ayudantes, etc.. Detallar cronología, presupuesto y plan de actuación para su realización
- 05 Sintetizar todos estos contenidos en un formato legible y atractivo para todos los implicados en su realización

Asociación Competencias y Resultados de aprendizaje

<i>Código Competencia</i>	<i>Código Resultado de aprendizaje</i>
CB06	RA03
CB07	RA02
CB08	RA03
CB09	RA01, RA03
CB10	RA01, RA02
CG02	RA03, RA05
CG04	RA03

CG05	RA04. RA05
CG06	RA05
CG07	RA02
CG08	RA01, RA02
CG09	RA04
CE08	RA04
CE14	RA03

Metodología docente

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

Contenidos

<i>Temario</i>	<p>Esta asignatura conduce al alumnado hacia la puesta en práctica de una metodología de investigación y narración en fotografía. Le suministra métodos y habilidades para convertir la imagen aislada en un proyecto fotográfico haciendo hincapié en las cuestiones de su desarrollo técnico y posteriormente en la construcción del relato, en un espacio narrativo ya sea de orden conceptual o documental. En su desarrollo se entrará en contacto con diferentes modos de investigación desde la periodística (cercana al campo de lo documental) hasta la artística (especulación conceptual, aplicaciones performativas, tácticas de registro de acciones y modos de archivo de los materiales).</p> <p>Además de esta parte teórica, es en el seno de esta asignatura en el que el alumnado tendrá que comenzar a bocetar un proyecto fotográfico documental y/o artístico que podrá servirle para su materialización concreta en el Trabajo Fin de Máster. Esta parte práctica deberá promover al alumnado en la elaboración de un <i>statement</i> (o resumen conceptual) de trabajo, de un plan operativo para desarrollar su materialización práctica (que incluirá el presupuesto de costes y las necesidades logísticas), de un esquema de temporalización del proceso de ejecución y del curso de investigación conceptual previa o paralela a la elaboración del mismo. Tendrá, en definitiva, el objetivo de hacer consciente y desplegar la idea de proyecto fotográfico tanto en los aspectos teóricos como en aquellos puramente materiales, para así hacer posible su realización</p>
----------------	---

	<p>01 EL PROYECTO FOTOGRÁFICO</p> <p>- Pensar (el hacer): Organizar las ideas, formalizar el programa ideológico conceptual, alumbrar una gramática, imaginar o idear un código expresivo para nuestro proyecto o fotoensayo. Hablaremos también del momento especial por el que pasa la fotografía en la actualidad. Vivimos una etapa de enorme creatividad, canalizada a través de formatos digitales on-line y formatos editoriales analógicos de creación propia (autoediciones). Hoy se conjugan todo tipo de opciones, alternativas y estrategias de comunicación-comercialización que han trascendido el espacio documental y artístico. Expondremos el trabajo de fotógrafos que han desarrollado narrativas fotográficas donde se enfatiza la idea de investigación o ensayo, aportado nuevos modelos de pensamiento y expresión que han enriquecido la práctica fotográfica.</p> <p>- Hacer (el pensar): Organizar la producción, previsión de tiempos y de necesidades materiales, estimación de gastos. Hablaremos también maneras de financiar nuestro proyecto, antes, durante y después de su realización. El encargo o publicación en prensa; becas y premios; financiación colectiva o <i>crowdfunding</i>; venta online; “bolos” y exposiciones</p>
--	--

<i>AF1</i>	Participación y asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas.	9 horas
<i>AF2</i>	Realización de ejercicios y prácticas en el aula.	6 horas
<i>AF3</i>	Realización de proyectos de creación e interpretación artística (individuales o grupales)	21 horas
<i>AF5</i>	Realización de actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales	6 horas
<i>AF6</i>	Realización de actividades de investigación: búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales	21 horas
<i>AF7</i>	Asistencia a tutorías presenciales y online	1,5 horas
<i>AF8</i>	Asistencia y realización de pruebas de conocimiento	4,5 horas
<i>AF9</i>	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas	81 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: Concretar tema y articular una memoria conceptual del trabajo; desde el <i>statement</i> hasta su desarrollo formal y posibilidades expresivas	60%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	Prácticas en el aula y fuera del aula. Exposiciones orales	10%
SE4	Capacidad de trabajo, perseverancia, voluntad y curiosidad	15%

Evaluación de la resolución de problemas y actividades prácticas.		
SE5 Actitud en clase y participación en los debates.		15%
		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

- Batchen, Geoffrey. (2004) "Arder en deseos. La concepción de la fotografía", Ed. GG.
- Didi Huberman, Georges. (2008) "Cuando las imágenes toman posición"
- Frampton, Hollis. (2015). *On the camera arts and Consecutive Matters. The writings of Hollis Frampton.* The Massachusets: MIT Press.
- Farocki, Harun. (2015). *Desconfiar de las imágenes.* Buenos Aires: Caja Negra editora.
- Fontcuberta, Joan. (2016). *El beso de Judas. Fotografía y Verdad.* Barcelona: Gustavo Gili.
- Brea, Jose Luis. (2005). *Estudios visuales e imaginación global.* Akal: Barceona
- Steyerl, Hito. (2016). *Los condenados de la pantalla.* Buenos Aires: Caja Negra editora.
- Beristáin, H. (1996). *Alusión, referencialidad, intertextualidad.* México D.F: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Derrida, J. (1989). *Márgenes de la Filosofía.* Madrid: Cátedra.
- Druckrey, T., (Ed.). (1999). *Electronic Culture. Technology and visual representation.* New York: Aperture.
- Frizot, M. (1998). *A new history of photography.* Köln: Köneman.
- Haverty Rugg, L. (1997). *Picturing ourselves.* Chicago: University of Chicago press.
- Hirsch, M. (1997). *Family frames.* London: Harvard University Press.
- Lister, M. (1997). *La imagen fotográfica en la cultura. digital,* Barcelona: Paidós.
- Maldonado, T. (1995). *Lo real y lo virtual.* Barcelona: Gedisa.
- Naficy, H. (1999). *Home, Exile, Homeland. Film, Media, and the politics of Place.* New York: Routledge.

Tisseron, S. (2000). *El misterio de la cámara Lúcida, Fotografía e inconsciente*. Salamanca: Editorial Universidad de Salamanca.

Picazo, G. y Ribalta, J. (1997) (Eds.). *Indiferencia y Singularidad. La Fotografía en el pensamiento artístico contemporáneo* Barcelona: Libres de Recerca Art.

Scharf, A. (1994). *Arte y fotografía*. Madrid: Alianza.

Schaeffer, J. M. (1990). *La imagen precaria: del dispositivo fotográfico*. Madrid: Cátedra.

Sontag, S., (1989). *Sobre la fotografía*. Barcelona: Edeasa.

Villafañe, J. (2009). *Introducción a la teoría de la imagen*. Madrid: Ediciones Pirámide.

Zunzunegui, S. (2007). *Pensar la imagen*. Madrid: Cátedra

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

Filmografía documental completa de Harun Farocki y Chris Marker

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://fraenkelgallery.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/>

<http://www.revistaojosrojos.com/>

<http://www.30y3.com/>

<http://oralmemories.com/>

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Cámara fotográfica digital o analógica, posibilidad de imprimir fotografías en papel, pendrive para visionados

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES

Se acordarán durante el año