

ESPECIALIDAD PRODUCCIÓN EN COMPOSICIÓN EXPERIMENTAL

ASIGNATURA: Fotografía

CURSO: 5to

DOCENTE: María Carmín Santos y Rayelén Lorena Baridón

PROYECTO AÑO 2018 **FUNDAMENTOS**

Desde esta materia nos proponemos introducir a los jóvenes en el conocimiento técnico, estético, teórico e histórico de la imagen fotográfica. Consideramos que la fotografía se ha convertido en una parte de nuestras vidas y recurrimos a ella para intentar dar cuenta de las representaciones de la realidad. Para ello se toma a la cámara fotográfica como un medio, como una herramienta al alcance de todos, para comprender el lenguaje de la fotografía y todas sus posibilidades de intercambio de ideas a partir de la materialidad de las imágenes que captura y reproduce.

Pensamos que es importante que los estudiantes puedan usar la tecnología que tienen a su alcance como medio de expresión. Desde esta perspectiva, entendemos a la fotografía como arte y comunicación; fotografiar es aprender a expresarse a través de un lenguaje que tiene sus propias características y técnicas expresivas.

Por otro lado, estas características propias de la fotografía, tales como el estatismo y la objetividad, comienzan a fluctuar cuando es puesta en relación con otros medios. Ejemplos de esto son la sucesión de imágenes con sonido propias del video arte y el emplazamiento de la fotografía a gran escala dentro de un espacio. La fotografía modernista se encuentra entonces suspendida entre lo narrativo y lo no narrativo, lo estático y el movimiento. Así, su campo de especificidad se expande a medida que la misma se adentra en el terreno de la experimentación artística.

Puesto que esta asignatura se encuentra enmarcada dentro de la especialidad en producción experimental, prestaremos especial atención al anclaje que dicha experimentación tiene en la actualidad con los otros medios de producción. Para esto es importante el diálogo con las otras materias de la especialidad, por ejemplo Escenografía, que será útil para pensar las posibilidades del despliegue fotográfico en el espacio. Dentro de este contexto, uno de los objetivos de la materia será profundizar la articulación de medios manuales (ilustración, collage, etc.) con medios maquínicos (fotografía, impresiones) para la generación de sistemas complejos. Procederemos también a la recuperación de técnicas y tecnologías que se remontan a los orígenes de la fotografía, muchas de ellas obsoletas en la producción industrial actual y a su vinculación con el procesamiento digital de imágenes y con técnicas de impresión industriales, especialmente la lenticular, para la generación de imágenes 3D.

Esperamos generar un espacio en el cual sea posible el estudio y el análisis fotográfico. Además esperamos que el aula sea un espacio de creación, donde los jóvenes pongan en

práctica los contenidos de la materia. Y finalmente, exponer los trabajos finales dentro y fuera de la Escuela.

OBJETIVOS

- Adquirir los conocimientos básicos de la fotografía digital. Explorar la cámara fotográfica que se tenga al alcance.
- Generar un espacio de reflexión sobre la imagen fotográfica.
- Utilizar la cámara fotográfica como medio de expresión.
- Articular la fotografía con otras áreas.
- Hacer del aula un espacio de experimentación y de creación.
- Producir trabajos grupales e individuales y mostrarlos en diferentes espacios.

CONTENIDOS

Primer trimestre: Fotografía estenopeica y digital

- Historia y antecedentes de la Fotografía. Inventos previos a la cámara fotográfica. Cámara oscura, cámara estenopeica.
- La cámara fotográfica. Formación de la imagen fotográfica. Diafragma, obturador y sensibilidad (ISO). Exposición. Concepto de punto. Distancia focal. Tipos de lentes.

Segundo trimestre: Recursos expresivos

- Recursos expresivos: Profundidad de campo y enfoque selectivo, movimiento, estaticidad, barrido, dibujo con luz.
- Tipos de luces y fuentes. Temperatura del color y de la luz. Balance de blancos. Puesta de luz básica.
- Lenguaje de la fotografía. Encuadre y punto de vista. Escala de planos y angulaciones de la cámara. Composición. Características técnicas y expresivas.

Tercer trimestre: Proyectos fotográficos

- Secuencia de imágenes: fotonovela, stop motion (retomando material de los tp's anteriores). Software: Premiere o After Fx.
- Géneros fotográficos.

- Fotografía intervenida. Retoque de fotografía. Edición digital, manual y analógica.
- Fotografía impresa vs proyectada. Empleo de diferentes proyectores.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

La modalidad de la materia es teórico- práctica, pretendiendo la vinculación de ambas partes. La teórica abarca a la bibliografía y otros recursos como: apuntes, sitios web, videos e imágenes. Durante las clases se hará un registro de los recursos disponibles por parte de los estudiantes y de la institución. Los prácticos se realizarán de forma individual y/o en grupo, dependiendo de la técnica y de dichos recursos. La metodología empleada para todos los trabajos prácticos constará de una etapa teórica, en donde se dará cuenta del contenido a abordar y se exhibirán artistas referentes, una etapa de producción, donde tendrá lugar el proceso de experimentación y, por último, una de análisis, en donde se debatirán en clase los resultados obtenidos a partir de la obra de cada estudiante.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

La materia estará compuesta por una serie de trabajos prácticos y una evaluación final escrita, en donde los estudiantes deberán dar cuenta de los contenidos teóricos vistos en clase. Para la acreditación de la materia es necesaria la aprobación de los trabajos prácticos y la evaluación final con una nota mínima de 7 (siete) y el porcentaje de asistencia a las clases.

BIBLIOGRAFÍA

- ARONOVICH, Ricardo: Exponer una historia. Madrid: Gedisa, 1997
- AUMONT Jaques, *La imagen, capítulo 3: el papel del dispositivo*, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1992.
- BAKER George, *Photography's expanded field*, Revista October 114, pp. 120-140, 2005.
- BARTHES Roland, *La cámara lucida, nota sobre la fotografía*, Editorial Paidós Ibérica S.A., Barcelona, 1989.
- BAURET Gabriel, *de la Fotografía*, Editorial La marca editora, Buenos Aires, 2010.

- BENJAMIN Walter, *Discursos interrumpidos I, filosofía del arte y de la historia*, ediciones Taurus, Madrid, 1972.
- DEMACHY Robert, *La copia directa y la copia modificada*, Camera Work No. 18,
- DENEVI, Rodolfo: *Introducción a la cinematografía*. Buenos Aires: Ed. SICA, 2004
- DONDIS, D.A: *La sintaxis de la imagen*. Ed, Gustavo Gilli. Barcelona.
- FONTCUBERTA, Joan: *Fotografía, conceptos y procedimientos*. Mexico: Ed. G. Gili. 1994
- GENTILE Mónica, DÍAZ Rogelio y FERRARI Pablo, *Escenografía cinematográfica, capítulo V: el espacio fílmico*, Editorial La cruzía ediciones, Buenos Aires, 2007.
- *Introducción al proceso fotográfico*, Apuntes de la materia Foto fija I del Centro de formación profesional del sindicato de la industria cinematográfica argentina.
- KOSSOY, Boris: *Fotografía e Historia*. Buenos Aires. Ed. La Marca. 2001
- LAGFFORD. M: *Fotografía Básica*. Barcelona. Ed. Omega.1984
- LAGFFORD. M: *La fotografía paso a paso. Un curso completo*. 1991
- STIEGLITZ Alfred recopilado en, *Camera Work. The complete illustrations 1903-1917*. Ed.Taschen. 1997.
- STRAND Paul, *Fotografía*, Camera Work No. 49/50, recopilado en Alfred Stieglitz, *Camera Work. The complete illustrations 1903-1917*. Ed. Taschen. 1997.