
PROGRAMA DE UNIDAD CURRICULAR

Carrera: Profesorado en Artes Audiovisuales

Año: Primero

Unidad curricular: FOTOGRAFÍA

División: 1

Turno: Mañana

Año lectivo: 2025

Horas semanales: 3 horas cátedra

Docente: Lic. Mónica Fessel

Modalidad: Taller

Correlativas previas: Ninguna

Correlativas posteriores: Realización I, Fotografía e Iluminación Audiovisual y Animación.

Objetivos:

- Conocer las posibilidades artísticas del lenguaje fotográfico;
- conocer y ejercitar los aspectos técnicos básicos de la fotografía;
- comprender los aspectos expresivos que conlleva la utilización de los diferentes recursos técnicos;
- reconocer a la fotografía y su lenguaje como una herramienta para la enseñanza de las artes audiovisuales;

Ejes de contenidos: (descriptores)

La luz. Desarrollo de las técnicas fotográficas. Artefactos fotográficos: la cámara oscura, Cámara estenopeica, analógica y digital. Fotografiar sin cámaras. La mirada fotográfica. Gramática de la fotografía. El Blanco y Negro, El color. Narraciones fotográficas. Fotomontaje. Iluminación. Postproducción. Estéticas fotográficas. Integración e hibridación. Foto documental, foto ficcional, foto artística y foto social. Fotografía instrumental. Circulación, distribución y codificación de significados fotográficos. La fotografía objeto y la inmaterialidad de lo digital. "Lo fotográfico" como campo estético propio. La fotografía como imagen técnica. Diferencias entre la fotografía con fines instrumentales (en los medios de comunicación), como práctica cotidiana en la construcción de imaginarios subjetivos (en el ámbito científico), y como objeto de arte. La circulación y distribución de las imágenes técnicas y la codificación de sus significados.

Desarrollo de contenidos:

UNIDAD 1: FOTOGRAFÍA, ESCRITURA DE LAS APARIENCIAS

Etimología de la palabra Fotografía. Instancias de este proceso artístico-comunicacional. La fotografía como lenguaje.

UNIDAD 2: LA FORMACIÓN DE LA IMAGEN

Naturaleza de la luz. La luz blanca. Propiedades. La formación de la imagen. Artefactos fotográficos: la cámara oscura, la cámara estenopeica. Cámara analógica y digital. Materiales sensibles en blanco y negro y color. Fotografiar sin cámara. Imágenes digitales: mapa de bits, píxel, resolución. Formato de archivos. La fotografía como objeto y la inmaterialidad de lo digital.

UNIDAD 3: LA MIRADA FOTOGRAFICA

La fotografía como imagen técnica. Gramática de la fotografía. La cámara réflex y mirrorless. Controles básicos. Plano focal. Tipos de sensor. Enfoque. Fotómetro. Obturador de plano focal. Velocidad de obturación y definición. Diafragma. Abertura y números f. Sensibilidad. La toma fotográfica. Valor de

Exposición. Profundidad de campo. Factores que la determinan. Objetivos de distancia focal fija y variable. Usos característicos.

UNIDAD 4: LA REPRESENTACIÓN DE LA IMAGEN

Aproximación a "lo fotográfico". Principios de la alfabetidad visual. Composición de la imagen. Fotografía instrumental. Fotografía como objeto de arte. Fotografía documental. Distintas estéticas. Fotomontaje. La representación de las imágenes. El proceso de denotación y connotación. Relevo y Anclaje. Polisemia. La toma y la continuidad secuencial. Narraciones fotográficas. El lector en la imagen. La interpretación.

Trabajos prácticos:

Actividad grupal en clase: Reflexiones sobre el proceso expresivo-comunicativo de la fotografía

TP1: Naturaleza de la luz

Actividad grupal en clase: Experimentar una cámara oscura

Actividad grupal en clase: Fotografiar sin cámaras

Actividad grupal en clase: Reconocimiento de controles básicos de cámaras réflex

TP2: Velocidad de obturación y definición

Actividad grupal en clase: Experimentación con light painting

TP3: Profundidad de campo y Valor de Exposición

TP4: Objetivos

Actividad grupal en clase integrada con Tecnologías Audiovisuales específicas: Profundidad de campo y foco diferenciado en la imagen en movimiento.

TP5: La imagen técnica. Construcción e interpretación

TP integrador (con carácter de parcial): Relato Fotográfico

Criterios de evaluación y promoción:

Se proponen dos instancias de evaluación. Una permanente, continua y procesual en el trabajo en clases y otra instancia puntual, parcial y teorico-práctica consistente en cinco trabajos prácticos y un trabajo práctico integrador con carácter de parcial.

Para regularizar Fotografía cada estudiante deberá:

1. cumplimentar con el 75% de asistencia a clases áulicas,
2. aprobar la evaluación procesual, continua,
3. aprobar el Trabajo Practico Integrador o su recuperatorio con una nota mínima de 6 puntos,
4. entregar y aprobar el 100% de los trabajos prácticos o sus recuperatorios con una nota mínima de 6 puntos.

Para promover Fotografía cada estudiante deberá:

1. cumplimentar con el 75% de asistencia a clases áulicas,
2. aprobar la evaluación procesual, continua,
3. aprobar el Trabajo Practico Integrador con una nota mínima de 8 puntos,
4. entregar y aprobar el 100% de los trabajos prácticos con una nota mínima de 8 puntos,

Para aprobar Fotografía, los estudiantes que no hayan promocionado, podrán presentarse a rendir un examen oral hasta dos turnos consecutivos posteriores a su ciclo lectivo (en noviembre/diciembre y febrero/marzo).

Bibliografía:

Básica:

-
- Auster, Paul: selección de escenas del guión *Smoke*. Anagrama. Barcelona, 1995.
 - Barthes, Roland: *Lo Obvio y lo obtuso*. Barcelona: Paidós, 2002. Selección de La retórica de la Imagen: El mensaje lingüístico.
 - Dondis, Donis: *La sintaxis de la imagen*. Gustavo Gili. Barcelona, 1995. Introducción y Capítulos: 2 y 3.
 - Flusser, Vilém: *Hacia una filosofía de la fotografía*. Trillas: Sigma. México, 1990.
 - Flusser, Vilém: El universo de las imágenes técnicas. Elogio de la superficialidad. Caja Negra, 2015.
 - Fontcuberta, Joan: *El beso de Judas, Fotografía y verdad*. Gustavo Gili. Barcelona, 1996. "La escritura de las apariencias".
 - Fontcuberta, Joan: *Fotografía: conceptos y procedimientos. Una propuesta metodológica*. Gustavo Gili. Barcelona, 1990. "Introducción"; "Advertencias preliminares"; Cap. 1 "Sobre la naturaleza de la fotografía"; Cap 4. "Imaginar sin cámara: de la forma al tono"; Cap 6. "La formación de la imagen realista"; Cap. 12 La fotografía en su contexto
 - Formiguera, Pere: *El retratista, drama sinóptico*. Editores. Barcelona, 1991. En Humberto Rivas, Fotografías 1978-1990
 - Langford, Michel y otros: *Fotografía básica. Guía para fotógrafos*. Omega. Barcelona, 2011. Selección de los siguientes capítulos:
Cap. 1 ¿Qué es la fotografía? pp. 3-7 y 15-22
Cap. 2 Luz: formación de la imagen. pp. 31-46
Cap. 3 Objetivos: control de la imagen. pp. 47-63
Cap. 4 Cámaras de película. pp. 64-91
Cap. 5 Objetivos. pp. 93-113
Cap. 6 Cámaras digitales. pp. 114-130
Cap. 10 Medición de la exposición. pp. 232-234; 239-253 y 262-263
Cap. 14 La imagen digital: posproducción. pp. 341-359 y 374-379
Apéndice F: Cuaderno digital pp. 415-416
Glosario pp. 429 a 453
 - Rodríguez Jáuregui, Pablo (comp.): *Haciendo dibujitos en el fin del mundo*. Cap. Animación digital y animación asistida digitalmente.
 - Saer, Juan José: *Lugar*. Ed. Seix Barral. Buenos Aires, 2000. "La Conferencia".
 - Sontag, Susan: *Sobre la Fotografía*. Anagrama. Buenos Aires, 2007. "Breve antología de citas".
 - Vásquez Rodríguez, Fernando: Más allá del ver está el mirar. Signo y pensamiento nº 20, 1992. Cuerpos sutiles.
 - Wenders, Win: *To shoot pictures...* Edizioni Sócrates. Roma, 1993. Traducido por Daniel Grillo.

Ampliatoria:

- Aumont, Jacques: *La Imagen*. Paidós. Barcelona, 1992. Introducción y selección del Capítulo 1: El papel del ojo.
- Barthes, Roland: *La cámara Lúcida*. Paidós. Buenos Aires, 2003.
- Berger, John: *Mirar*. Ediciones de La Flor. Buenos Aires, 1998.
- Berger, John: *Modos de ver*. Gustavo Gili. Barcelona, 2001.
- Dubois, Philippe: *El acto fotográfico, De la Representación a la recepción*. Paidós. Barcelona, 1986.
- Ledo, Margarita: *Documentalismo fotográfico, éxodos e identidad*. Cátedra. Madrid, 1998.
- Sontag, Susan: *Sobre la fotografía*. Sudamericana. Buenos Aires, 1977.

De consulta y actualización:

- Benjamín, Walter: *Sobre la fotografía*. Ed. Pre-Textos. España, 2007.
- Krauss, Rosalind: *Lo fotográfico, por una teoría de los desplazamientos*. Gustavo Gili. Barcelona, 2002.
- Soulages, Françoise: *Estética de la fotografía*. Ed. La marca. Buenos Aires, 2010.

MÓNICA FESSEL
Docente a cargo

FERNANDO Balsa
Coordinador de área

MARCELO VIEGUER
Regente

FEDERICO MATTEUCCI
Director