

## LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

**Programa**

# “Fotografía”

**Profesor/a:**

Titular: LOMBARD, Mariana  
Adjunto: VAZQUEZ, María Laura

**2023**

**Carrera:** LICENCIATURA EN ARTES VISUALES**Materia:** "Fotografía"**Comisión:** TMA

---

**1.- FUNDAMENTACIÓN:**

La fotografía es considerada el origen de lo que hoy llamamos imágenes técnicas, antecedente directo del cine y de los posteriores nuevos medios tanto analógicos como digitales. Desde su surgimiento ha formado parte no solo del ámbito artístico, sino que ha sido ampliamente incorporada a la vida social, ya sea por su empleo dentro de los medios masivos de comunicación, la publicidad, la moda y la ciencia. En la actualidad tiene un uso sumamente corriente debido a la presencia de cámaras digitales en todo tipo de dispositivos móviles que permiten no solo la captura de imágenes sino también su postproducción inmediata gracias a las características intrínsecas de la imagen digital. Asimismo, desde la aparición de las computadoras hasta la irrupción reciente de la Inteligencia Artificial, las imágenes con características fotográficas pueden ser generadas de manera completamente autónoma del dispositivo de captura, con lo cual el estatuto de documento de la realidad que la fotografía supo conquistar en sus orígenes se encuentra claramente cuestionado.

Esta breve síntesis nos acerca a la complejidad que la fotografía como imagen, *acción*, herramienta expresiva y dispositivo técnico nos presenta, razón por la cual ha sido abordada teórica y prácticamente desde diversos campos disciplinares. La fotografía no es solo la imagen resultante, sino que su aparición es producto del pensamiento de una época y de la conjugación de múltiples conocimientos técnicos, científicos y artísticos. Entender la importancia e influencia de la fotografía desde sus orígenes permite acceder a una comprensión más integral de nuestra relación con las imágenes en la actualidad y sobre todo con el arte y los nuevos medios.

Abordar la fotografía como uno de los lenguajes dentro de las prácticas artísticas contemporáneas, incorporando su uso como medio y signo de correspondencia con otros lenguajes asociados. Intervenir sobre las imágenes disruptivamente, para desacralizar una tradición cargada de objetualizaciones y cánones.

**2.- OBJETIVOS:****Objetivo General**

La asignatura "Fotografía" tiene como objetivo general la comprensión del lenguaje fotográfico y la adquisición de los conocimientos técnicos necesarios para el desarrollo de propuestas artísticas y creativas con dicho medio. Se buscará potenciar la capacidad de reflexión y análisis sobre los trabajos y experimentaciones personales de los y las estudiantes, así como de los materiales teóricos y visuales presentados en clase.

**Objetivos específicos**

- Conocer los fundamentos y conceptos técnicos básicos relacionados a la fotografía tanto analógica como digital, diferenciando las características y posibilidades de cada tecnología.
- Experimentar e investigar de manera creativa diversas técnicas fotográficas, tanto analógicas como digitales.
- Emplear principios y/o técnicas fotográficas dentro de proyectos artísticos personales.
- Comprender la importancia e influencia de la fotografía mediante el análisis comparativo de materiales teóricos que la abordan desde el punto de vista histórico, estético, sociológico, semiológico y técnico.
- Analizar imágenes fotográficas empleando los conceptos y teorías aprehendidas.
- Identificar la obra de las y los principales exponentes en la historia de la fotografía, así como de artistas contemporáneos.
- Reconocer el lugar de la fotografía dentro de la historia de las artes visuales en general y del arte y los nuevos medios en particular.
- Emplear programas informáticos específicos para la postproducción de imágenes fotográficas digitales.

**3.- CONTENIDOS FORMATIVOS:**

- El nacimiento de la fotografía, impacto en la sociedad e influencia en el desarrollo del arte. Los y las pioneros/as de la fotografía. Articulación entre arte/ciencia/técnica-tecnología. Introducción al concepto de Imagen Técnica.
- Fotografía y realidad. La fotografía y su vinculación con el tiempo. La detención del movimiento. El uso de la fotografía como documento social.
- Fotografía: la luz como materia. Cámara oscura. Características y procesos en la formación de la imagen. Cámara estenopeica. Principios básicos de funcionamiento del dispositivo fotográfico.
- Fotografía como ventana. Tipos de encuadres, planos y ángulos de toma.
- El signo visual. Símbolo, icono, índice. Imagen y significación. Elementos formales de la imagen. Denotación y connotación.
- Principios técnicos básicos en fotografía. Diafragma, ISO, velocidad de obturación. Distancia focal. Tipos de lentes y objetivos. Foco. Profundidad de campo. Técnicas y medición de la exposición.
- La fotografía como un lenguaje dentro de las prácticas artísticas. Sus vínculos con la pintura, el cine, la literatura, los nuevos medios.
- La autorreferencia y el uso de materiales de archivo en la creación fotográfica.
- Introducción a la fotografía digital. Diferencias con la imagen analógica. Arquitectura de la cámara digital. Sensores. Conceptos básicos: píxel, resolución, mapa de bits, vectores. La expansión de las nuevas tecnologías digitales y su impacto en la fotografía. Edición, retoque y modificación de fotografías digitales.

- Soportes y formatos para la distribución de imágenes fotográficas. Copias impresas. Imágenes para Internet y formatos de proyección. Intervenciones en el espacio público. Fotografía, gif y video.

#### 4.- CONTENIDOS TEMÁTICOS:

**UNIDAD 1. Espacio interior.** La luz como materia. Del espacio interior al interior de los espacios. El espacio interior y los objetos.

**UNIDAD 2. Entre-lugar.** Puertas, ventanas, orificios, pasillos, umbrales. Zonas intermedias entre el espacio interior y el exterior. Espacio liminal.

**UNIDAD 3. Espacio exterior.** El universo se presenta como posibilidad de fotografiarlo. El color y la morfología como contrapartida al monocromo. Estudio de distintas corrientes. Escuela de Düsseldorf, nueva objetividad, fotografía contemporánea.

**UNIDAD 4. Cuerpo y fotografía.** Retratos. Autorretratos. De las tradiciones a las performance. Necesidades del medio en torno a la representación de los cuerpos. La fotografía plástica, la cámara como arma, la mirada colonial.

**UNIDAD 5. Fotografía y archivo.** Archivos personales, familiares, públicos. Intervenciones y resignificaciones del material de archivo.

#### 5.- BIBLIOGRAFÍA:

##### 4.1. - *Bibliografía Obligatoria:*

- Barthes, Roland. La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. Buenos Aires, Argentina: 2015. Paidós. Primera parte.
- Barthes, Roland. El mensaje fotográfico. Nota sobre la fotografía. Buenos Aires, Argentina: 2016. Cuadernos de cine documental 10. Ediciones UNL.
- Benjamin, Walter. Pequeña historia de la fotografía. En Discursos interrumpidos I. Buenos Aires: 1989. Taurus.
- Berger, John. Modos de ver. Barcelona, España: 2000. Gustavo Gili Editores.
- Baqué, Dominique. La fotografía plástica. España: 2003. Gustavo Gili Editores.
- Fontcuberta, Joan. Fotografía: conceptos y procedimientos. Una propuesta metodológica. Barcelona, España: 1990. Gustavo Gili.
- Sontag, Susan. Sobre la fotografía. México: 2006. Alfaguara.
- Perec, Georges. Especies de espacios. Barcelona: 2003. 150 páginas. Montesinos.
- Triquell, Agustina. Fotografías e historias: la construcción narrativa de la memoria y las identidades en el álbum fotográfico familiar. Uruguay: 2012. CdF Ediciones.
- Báez Allende, Christian. Cautivos: Fueguinos y patagones en zoológicos humanos. Santiago de Chile: 2018. 1ra edición. Pehuén. Capítulo 1 "La imagen fotográfica y su carácter documental" y Capítulo 2 "Las imágenes detrás de las historias: algunas claves de lectura de las imágenes".
- Javier Navarro de Zuvillaga. Mirando a través, la perspectiva en las artes. España: 2000. Ediciones del Serbal. Capítulo 3 "Dentro-fuera".

#### **4.2.- Bibliografía Complementaria:**

- Brakhage, Stan. Por un arte de la visión, Escritos esenciales. Saézn Peña, Buenos Aires: 2014. 176 páginas. Eduntref, UNTREF.
- Dubois, Philippe. El acto fotográfico y otros ensayos. Buenos Aires, Argentina: 2015. La marca Editora.
- Collingwood-Selby, Elizabeth. El filo fotográfico de la historia. Walter Benjamin y el olvido de lo inolvidable. Chile: 2019. Ediciones Metales Pesados.
- Fontán, Gustavo. Maraña, Escritos sobre cine. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 2021. 127 páginas. Colección Refracciones. VerPoder Ediciones.
- Fontán, Gustavo; Peirano, Gloria. El lago helado. La Plata: 2018. 65 páginas. FBA - UNLP. Minetti, Raquel. Programa Doméstico. Paraná: 2021. 87 páginas. Azogue Libros.
- López, Mabel. Lectura de la imagen fotográfica, Abordajes Semióticos. Buenos Aires: 2000. Proyecto Editorial.
- Moholy Nagy, Lazo. El arte de la luz. Madrid, España: 2010. La Fábrica Editorial.

#### **6.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ENSEÑANZA:**

El desarrollo y la planificación de las clases estará organizado en tres ejes de trabajo: creativo, técnico y conceptual. Cada uno de estos ejes contará con metodologías específicas que buscarán la integración de los contenidos tanto a nivel teórico como práctico.

El eje creativo se compone sobre todo de actividades prácticas de exploración y experimentación de técnicas y procesos de la fotografía y de la incorporación del lenguaje fotográfico. Todas estas actividades estarán orientadas a potenciar la investigación y producción artística personal de los/las estudiantes y acompañar sus procesos creativos. En todo momento se estimulará la reflexión y el diálogo sobre los trabajos producidos. Se estimulará la participación de los alumnos en muestras y eventos vinculados a la fotografía (sean estos presenciales o virtuales).

El eje técnico se enfocará en la comprensión y puesta en práctica de los conceptos vinculados al dispositivo fotográfico, sus principios y procedimientos. Se realizarán prácticas y ejercicios que permitan fortalecer los contenidos teóricos expuestos por las docentes o compartidos mediante bibliografía específica.

El eje conceptual se basará sobre todo en el análisis y reflexión de textos teóricos, así como en el visionado de materiales visuales. Se realizarán exposiciones orales por parte de las docentes, guías de lectura, elaboración de trabajos prácticos de integración de contenidos y puestas en común con los alumnos. De acuerdo con la unidad temática se podrán emplear recursos metodológicos tales como: elaboración de textos, exposiciones orales por parte de los alumnos entre propuestas didácticas específicas.

## 6.- PAUTAS DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN:

- Asistir obligatoriamente al 50% de las clases.
- Aprobar cada uno de los trabajos prácticos propuestos por Unidad Temática.
- Aprobar los exámenes parciales o sus respectivos recuperatorios.
- Presentar los avances correspondientes al examen final o del final de cuatrimestre en las fechas de pre-entrega estipuladas por las docentes.
- Participar en clase.
- Realizar las lecturas obligatorias.

A modo de aclaración, **por Reglamento**, las Pautas de acreditación y evaluación suponen contar una asistencia obligatoria del 50%. Y así debe figurar en el programa.