

FOTOGRAFÍA III. Proyectos. Grupo A

Dpto. Dibujo II. Diseño y Artes de la Imagen.

Ftad. de Bellas Artes. U.C.M.

Prof. Antonio Bueno

Programa curso 2011/12

INTRODUCCIÓN

· Proyectos fotográficos. Encargo-autor, creación e investigación.

1 -PROYECTOS DE ENCARGO.

1.1 · El retrato. Identidad, belleza.

1.2 · El objeto. Producto, moda, editorial.

1.3 · El espacio. Construido, encontrado.

1.4 · Planificación y producción. Localizaciones, decorados, ficticios.

1.5 · Iluminación, control de la escena. Sesiones luz continua, Flash.

1.6 · Medios de captura. Formatos de archivos. Negativo digital. Revelado.

1.7 · Cámaras analógicas de formato medio y placas. Fotografía de arquitectura.

1.8 · Post-producción:

· Tratamiento de imágenes y soportes de impresión. Digital / Químico.

· Acabado y montaje de proyectos. Arte final.

· Portfolios digitales. Presentaciones.

· Contexto profesional: Difusión/comercialización, facturas. Derechos de autor.

1.9 · Exposición de proyectos.

2 -PROYECTO DE CREACIÓN E INVESTIGACIÓN.

2.1 · Metodología del proyecto.

2.2 · Exposición de las ideas/conceptos de partida.

· Pre-producción.

· Procesos de realización.

· Postproducción.

2.3 · Soportes fotográficos.

· Acabados expositivos. Sistemas industriales.

2.4 · Contexto profesional.

· Promoción y dossier de prensa. Publicación en red.

· Convocatorias premios, becas.

2.5 · Presentación, exposición del proyecto.

3 -HISTORIA Y CONCEPTOS DEL LENGUAJE FOTOGRÁFICO.

3.1 · Autores y géneros del siglo XIX.

3.2 · La fotografía y las artes visuales en el siglo XX.

3.3 · Estrategias y narrativas contemporáneas.

OBJETIVOS.

El programa está construido teniendo muy en cuenta, que los campos cognoscitivos definidos en las asignaturas de Fotografía I y Fotografía II, han sido perfectamente adquiridos por el alumno/a y se supone, que tiene una formación teórica y práctica idónea, para iniciar sus estudios en la asignatura de Fotografía III, Proyectos. Esta asignatura, tiene como objetivo fundamental proporcionar los conocimientos teóricos y prácticos, necesarios para realizar proyectos fotográficos tanto de encargo, como de creación e investigación, realizando un completo catalogo o dossier de sus proyectos, que le pueda facilitar su presentación en el mundo profesional.

En los temas relacionados con los proyectos de encargo, se aportaran los conocimientos para llevar a cabo la planificación y producción del proyecto, el presupuesto, la elección de las localizaciones, el tipo de iluminación, las cámaras y las herramientas de captura de imágenes, las técnicas y procesos adecuados de postproducción, la elección de los soportes, el copiado y la impresión. También se tratará del montaje final y como presentar el trabajo terminado en formato de libro de autor, "book" o simil. También se tratará de la comercialización y los derechos de autor.

En los proyectos de expresión y creación, el objetivo fundamental será incentivar y desarrollar la investigación personal. Se realizará un seguimiento personalizado de las propuestas de cada alumno/a, y se le orientará en la bibliografía que debe usar, en la elección de los procedimientos y de las herramientas, los soportes y el formato de presentación, según para el medio en el que supuestamente se va a publicar (exposición o editorial). El alumno/a al mismo tiempo realizará un ensayo teórico sobre sus propuestas, explicando las ideas y los conceptos desde los que parte, los autores que le han podido influir, así como la bibliografía consultada.

También se aportaran los conocimientos históricos, conceptuales y filosóficos de la fotografía, para interpretar su evolución como lenguaje y su relación con otras áreas de conocimiento, de creación y expresión. Para ello se impartirán durante el segundo cuatrimestre, clases sobre la historia de la fotografía y su interrelación con las otras artes, así como las estrategias y los discursos contemporáneos. Se realizaran visitas a exposiciones y se comentaran en la clase.

EVALUACIÓN.

Se lleva a cabo como evaluación continua asistiendo a clase y mediante la realización de proyectos fotográficos y trabajos teóricos de investigación y reflexión. También se realizarán trabajos prácticos de entrega rápida.

En el primer proyecto, se propondrán temas, para desarrollar como proyectos de encargo, con unas condiciones determinadas en su realización y presentación, según para el formato en el que supuestamente se van a editar y publicar. Se valorará la idea y su interacción con las propuestas, el desarrollo técnico de los temas y la aportación creativa del alumno. Se presentará una memoria sobre la realización de cada trabajo.

El proyecto de creación e investigación, se realizará aproximadamente durante el segundo cuatrimestre. Se valorara, la idea propuesta por el alumno/a, la aportación creativa e investigadora y los procesos utilizados para su realización. También se valorará la presentación de un ensayo escrito de investigación y reflexión en torno al proyecto propuesto. A lo largo del curso se tendrán que presentar escritos de crítica y reflexión sobre las exposiciones y eventos que se propongan visitar.

En todos los proyectos, se plantearan previamente en clase las ideas que se pretenden desarrollar con esquemas y/o proyecciones y será imprescindible el visionado del proceso de realización de cada proyecto, en clase y tutorías.

Por último, los proyectos terminados se expondrán en el aula de Seminarios (en formato de portfolios digital), participando en el coloquio todos los alumnos/as. Además algunas fotografías se podrán presentar en soporte fotográfico de calidad. Las exposiciones y presentaciones de los proyectos y trabajos, tienen la consideración de evaluación final del respectivo cuatrimestre y se convocaran con suficiente antelación. Aquellos alumnos que no presenten y expongan los proyectos en las fechas propuestas para tal fin, realizarán un examen teórico en junio, además de presentar los proyectos correspondientes.

BIBLIOGRAFÍA Curso 2011 - 2012

FOTOGRAFIA: HISTORIA, TEORIA Y LENGUAJE.

- BAÑUELOS Jacob
Fotomontaje. Cátedra, Madrid 2008
- BARTHES, Roland.:
La cámara lucida (nota sobre la Fotografía). G. Gili Fotografía. Barna 1982.
- BARTHES, R.:
"El mensaje fotográfico" en A.A.V.V.: La Semiología. Tiempo contemporáneo. Buenos Aires 1972.
- BERGER, John / MOHR, Jean.
Otra manera de contar. Murcia. Ed. Mestizo A.C. 1997.
- COTTON, Charlotte.
La photographie dans l'art contemporain. Thames & Hudson, Paris 2005.
- DE MICHELI, Mario.:
las vanguardias artísticas del siglo XX. Alianza-forma. Madrid 1979.
- DUBOIS, Phillipe.:
El acto fotográfico -De la representación a la percepción-. Paidós Comunicación 20. BCN 1986.
- DURAND, Regis.:
El tiempo de la imagen. Ensayo sobre las condiciones de una historia de las formas fotográficas.
Edit. Univ. de Salamanca 1998.
- FONTCUBERTA, Joan.:
El beso de Judas. Fotografía y verdad. Gustavo Gili,S.A. Barcelona 1997.
- FRIZOT, Michel.:
Etienne J. Marey,"le temps constitué", Centre National de la Photographie, Paris, 1984.
- GONZALEZ, Angel y otros.:
Escritos de Arte de vanguardia 1900-1945. Turner/fund. F. Orbegozo. Madrid 1979.
- LISTER, Martin.
La imagen fotográfica en la cultura digital. Barcelona. Ed. Paidós Multimedia. 1995.
- MARCHAN, Simon.:
Del arte objetual al Arte de concepto 1960-74. Alberto Corazón Editor, Comunicación serie B. Madrid, 1974.
- MOHOLY Nagy, Laszlo.:
LA NUEVA VISION. Principios Básicos del Bauhaus. Infinito. Buenos Aires, 1985.
- RAMIREZ, Juan A.:
Medios de masas e historia del arte. Cuadernos Arte Catedra, Madrid 1981.
- RENAU, Josep.:
THE AMERICAN WAY OF LIFE, Fotomontajes 1952-1966. G. Gili. Barcelona, 1977.
- STELZER, Otto.:
Arte y Fotografía. Gustavo Gili, Barcelona 1981
- V.V.A.A.:
Bauhaus Photography, The Mit Press, Cambridge, Massachusetts, Institute of Technology.
London, 1985.
- V.V.A.A.:
Cuatro Direcciones. Fotografía Contemporánea Española. 1970-1990.
Museo N. Reina Sofía y Lunwerg editores S.A.. Madrid 1991.
- V.V.A.A.:
La Nueva Visión. Fotografía de entre guerras. IVAM. Valencia.1994.

FOTOGRAFÍA: TÉCNICA Y PROCEDIMIENTOS.

- ADAMS, Ansel:
Artificial light Photography. Morgan and Morgan, New York, 1968.
- CRAWFORD, William.
The Keepers of Light; A History & Working Guide To Early Photographic Processes.
Ed. Morgan & Morgan, Inc.New York. 1979.
- EVENING, M.:
Adobe Photoshop Lightroom.3. Anaya Multimedia, Madrid 2011.
- KOLB, Gary.
Photographing in the studio. Wm. C. Brown. Communications. Inc. U.S.A. 1993.
- MELLADO, Jose M.

Fotografía de alta calidad (photoshop CS4). Técnica y método. Actual S.L. Barcelona 2010.
RENNER, E.
Pinhole photography. Rediscovering a historic technique. Focal Press London.
ZELICH, Cristina.
Manual de técnicas fotográficas del siglo XIX. Sevilla. Ed. PhotoVision. 1995

TEORIA Y PENSAMIENTO DE LA IMAGEN.

BARTHES, Roland.:
Lo obvio y lo obtuso. Paidós comunicación. Barcelona.
BENJAMIN, Walter.:
La obra de Arte en la época de su reproductibilidad técnica. Taurus. Madrid, 1982.
BERGER, John.:
Mirar. Hermann Blume. Madrid, 1987.
BERGER, J.:
Modos de ver. Gustavo Gili, Barcelona. 1975.
BERGSON, Henri.:
El pensamiento y lo moviente. Austral, Espasa Calpe. Madrid 1976.
CABANNE, Pierre.:
Conversaciones con M. Duchamp. Anagrama. Barcelona, 1984.
DEBRAY, Régis.
Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada de Occidente. Paidós Comunicación BCN 1994.
DELEUZE, G.:
La Imagen tiempo. Paidós, Barcelona. 1986.
DEL RIO, Victor:
Fotografía objeto. La superación de la estética del documento. Edit Univ. Salamanca, Salamanca 2008.
FLUSER, V.
Una filosofía de la fotografía. Editorial Sintexis SA. Madrid 2001
HOCKNEY, David:
El conocimiento secreto: El redescubrimiento de las técnicas perdidas de los grandes maestros. Edit. Destino, Barcelona 2001
RAMIREZ, Juan A.:
El objeto y el aura. (Des)orden visual del arte moderno. Akal/arte contemporáneo, Madrid 2009.
VIRILIO, P.:
Estética de la desaparición. Anagrama, Barcelona 1988
VIRILIO, P.
La máquina de visión. Cátedra, signo e imagen, Madrid 1989
VV.AA.
Indiferencia y singularidad. La fotografía en el pensamiento contemporáneo. G. Picazo y J. Ribalta eds. Edit. Gustavo Gili, Barcelona 2003.
VV.AA.
La tutela de la obra plástica en la sociedad tecnológica. F. Arte y derecho. Trama, Madrid 2005.

REVISTAS

A C International Photo Magazine. Ivory Press, Londres,
A Exit, Madrid. España.
A Flash Art. Italia,
A Lapiz. Madrid. España.

PAGINAS WEB

Revistas, exposiciones, libros.
<http://www.photography-now.com>
<http://www.taschen.com>
<http://www.younggalleryphoto.com>
<http://www.parisphoto.fr>