

Fotografía.

Materia: Fundamentos del Arte Multimedia **Profesor/a:** José Luis Cueto

Créditos: 4 ECTS

Contenidos:

La fotografía digital como dispositivo de creación artística. Estudio de referentes y experimentación práctica. Confrontación analógico/digital como una dialéctica metodológica y conceptual. Disgresiones históricas y/o revisiones de las “historias” de la fotografía, sus derivas y extensiones actuales.

1.- INTRODUCCIÓN HISTÓRICA.

La pintura como monopolio de la representación; sociología; la realidad como relato – nuevos paradigmas de verosimilitud (mimesis, simbología, narración, realidad, abstracción).

2.- ANALÓGICO/DIGITAL.

Principios funcionales de las cámaras; Tecnología básica - cámaras específicas – formatos - respaldos digitales profesionales.

La complicidad o la discrepancia analógico-digital; - Tipos de escáner - los nuevos soportes de papel - tipos de impresión - programas específicos: tratamiento, archivo, edición – dispositivos. Metodologías y modelos visuales: determinantes y tipologías; clasicismo/expansión – confusión de géneros; temas, textos y relatos.

3.- LA CÁMARA COMO DISPOSITIVO TÉCNICO.

Control de la exposición: Diafragma y obturador, relación y efectos – Lentes –objetivos – programas – comportamientos - recursos, manejo y funciones - composición - el lenguaje fotográfico - el encuadre - tamaño y tipos de planos - proporción y perspectiva - percepción espacial – tipos de cámaras y sistemas de registro y manipulación de la imagen fotográfica - La crisis del documento; reportaje/fotografía plástica..

4.- PROCEDIMIENTOS.

Manejo básico - sistemas digitales; archivos, software, píxel, resolución – gestión, almacenamiento y retoques. Adaptaciones, escalas y umbrales de ampliación - montajes, acabados y variantes - Procesos pictóricos directos y complementarios – soportes, procesos industriales y nuevos dossier.3.-

5.- REALISMO Y VANGUARDIA.

La imagen reproductora y la realidad. Relaciones en la tradición de las vanguardias, realismo, simbolismo, impresionismo, surrealismo, dada, fotomontaje, apropiación y fusión - El mestizaje posmoderno respecto al montaje vanguardista..

6.- POSMODERNIDAD, POSPINTURA, POSFOTOGRAFIA.

Estrategias, comportamientos, ideologías y mercados: Autobiografía, documental, modulación escenográfica, apropiación, distorsión, discursos críticos: propaganda subjetiva y puntual frente a la publicidad masiva y simultánea, imposturas, el voyeur y los límites de la privacidad, narcisismo, exhibicionismo y reconocimiento, presencias y marcas, instantáneas, secuencias, relatos, ámbitos visuales, etc. Elaboración de proyectos personales: Diseño y gestión de exposiciones - Montaje y comisariado - Elaboración de proyectos - Introducción al proyecto creativo personal.

7.- LA NARRATIVA CINEMATOGRAFICA COMO INSPIRACIÓN.

La escena como espacio de representación, luz y color, lo pictórico y lo fílmico, la fotografía como extraña negación narrativa o el cine frente a la instantánea, cine y literatura como referente, pretexto o evocación.

Metodología:

La propuesta de cada uno de los trabajos prácticos se establece con una serie de clases teóricas en las que se plantean las exigencias de cada caso y se muestran ejemplos o modelos que ilustren sus límites y necesidades. Estas clases contarán con el apoyo de medios audiovisuales y se ofrecerán fuentes de consulta al respecto; textos, artículos, documentales o películas relacionadas con cada propuesta. El alumnado deberá desarrollar todas las prácticas propuestas, siendo tutelado y aconsejado por el profesor que atenderá en cada momento las consideraciones del alumnado y “acompañará” en la resolución de los problemas conceptuales, formales o técnicos que puedan surgir.

Objetivos y competencias:

Objetivos:

- A - Impulsar el trabajo en equipos interdisciplinares con nuevas metodologías que favorezcan la comunicación y el intercambio de conocimientos.
- B- Incrementar y consolidar el potencial creativo de los estudiantes y favorecer sus vías de aplicación en el sector profesional de las industrias creativas Multimedia.
- C- Propiciar la experimentación con nuevas ideas, géneros y modelos que puedan surgir a partir de los fundamentos del arte multimedia.
- D-Proporcionar al alumnado instrumentos metodológicos que faciliten su formación permanente.

Competencias:

- A - Habilidad en la utilización de las TIC como recurso de creación artística.
- B- Comprender los fundamentos de las prácticas artísticas multimedia.
- C- Conocer los géneros y lenguajes audiovisuales vinculados a las prácticas artísticas contemporáneas.
- D- Conocer los aparatos (hardware) y las herramientas (software) necesarias para desarrollar su trabajo.

Sistema de evaluación:

Evaluación continua de las prácticas que serán evaluadas al finalizar el plazo de entrega, teniendo en cuenta las condiciones e intenciones de cada propuesta, valorando el acierto y la corrección pero también la ambición manifestada, su capacidad crítica y la capacidad del alumnado para defender y sustentar, con un discurso lógico, coherente y comparado, las conclusiones y el aspecto final del ejercicio.

Bibliografía:

- AAVV, *Indiferencia y singularidad, la fotografía en el pensamiento artístico contemporáneo*, Museu d'Art contemporani de Barcelona, 1997.
- ARBAIZAR, Philippe y PICAUDE, Valerie, *La confusión de los géneros en fotografía*, Gustavo Gili, Barcelona, 2003.
- ARNHEIM, Rudolf, *El cine como arte*, Paidós, Barcelona, 1990, Eudeba, Buenos Aires, 1971.
- AUMONT, Jacques, *El ojo interminable. Cine y pintura*, Paidós, Barcelona, 1997.
- BALLO, Jordi, *Imágenes del silencio; los motivos visuales del cine*, Anagrama, Barcelona, 2001.
- BAQUE, Dominique, *La fotografía plástica*, Gustavo Gili, Barcelona, 2003.
- BARTHES, Roland, *La cámara lucida, Nota sobre la fotografía*, Paidós, Barcelona, 1994.
- BENJAMIN, Walter, *Sobre la Fotografía*, Pretextos, Valencia, 2004.
- BERGER, John; MOHR, Jean, *Otra manera de contar*, Mestizo, Murcia, 1997.
- BOURDIEU, Pierre, *La fotografía, un arte intermedio, Nueva Imagen*, México D.F., 1980.
- BURGIN, Victor, *Ensayos*, Gustavo Gili, Barcelona, 2005.
- DEBRAY, Régis, *Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada de Occidente*, Barcelona, Gallimard 1992.
- DUBOIS Philippe, *El acto fotográfico, de la representación a la recepción*, Paidós, Barcelona 1983.
- DURAND, Régis, *El tiempo de la imagen, Ensayo sobre las condiciones de una historia de las formas fotográficas*, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1998.
- FLUSSER, Vilém, *Una filosofía de la Fotografía*, Síntesis, Madrid, 2001.
- FONTCUBERTA, Joan, *Estética fotográfica*, Blume, Barcelona 1985.
- , *El beso de Judas. Fotografía y verdad*, Barcelona, Gustavo Gili, 1997.
- FOSTER, Hal, *El retorno de lo real: la vanguardia de finales de siglo*, Akal, Madrid, 2001.
- FOUCAULT, Michel, *Esto no es una pipa, ensayo sobre Magritte*, Anagrama, Barcelona 1981.
- FREUND, Gisèle, *La fotografía como documento social*, Gustavo Gili, Barcelona, 1976.
- HEARTFIELD, John, *Guerra en la Paz, Fotomontajes sobre el periodo 1930-1938*, Barcelona, Gustavo Gili 1976.
- LÉVI-STRAUSS, Claude, *Mirar, escuchar, leer*, Siruela, Madrid, 1994.
- MOHOLY-NAGY, Laszlo, *Pintura, fotografía, cine y otros escritos sobre fotografía*, Gustavo Gili, 2005.
- RENAU, Josep, *The American Way of Life, Fotomontajes 1952-1966*, Gustavo Gili, Barcelona.
- RICHTER, Gerhard, *Atlas*, Oktagon Verlag, Köln 1998.
- SCHARF, Aarón, *Arte y fotografía*, Alianza, Madrid, 1994.
- SONTAG, Susan, *Sobre fotografía*, Edhasa, Barcelona 1981.
- VIRILIO, Paul, *La máquina de la visión*, Cátedra, Madrid, 1989.
- ZUNZUNEGUI, Santos, *Pensar la imagen*, Cátedra/Universidad Pais Vasco, Madrid, 1989

+ info

www.artesvisualesymultimedia.com

