Título Superior de Diseño

*Nivel 2, (GRADO) del MECES**

Guía docente de **La construcción de relatos fotográficos: La edición de fotolibros**
ESPECIALIDAD FOTOGRAFÍA

Curso 2022/2023

Esquema de la guía

1. Datos de identificación • 2. Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación • 3. Conocimientos recomendados 4. Competencias de la asignatura • 5. Resultados de aprendizaje • 6. Contenidos 7. Volumen de trabajo/ Metodología • 8. Recursos • 9. Evaluación • 10. Bibliografía

1. Datos de identificación

DATOS DE LA ASIGNATURA			
Centro	Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia.		
Título Superior de Diseño			
Departamento	FOTOGRAFÍA		
Mail del departamento	fotografia@easdvalencia.com		
Nombre de la asignatura	La construcción de relatos fotográficos: La edición de fotolibros		
Web de la asignatura			
Horario de la asignatura			
Lugar donde se imparte		**Horas semanales**	5h
Código		**Créditos ECTS**	6
Ciclo		**Curso**	4º
Duración	SEMESTRAL		
Carácter de la asignatura	OPTATIVA		
Tipo de asignatura	70% Presencialidad 30% Trabajo autónomo		
Lengua en que se imparte	Castellano-valenciano		
DATOS DE LOS PROFESORES			
Profesor/es responsable/s	Jaume Fuster		
Correo electrónico	jfuster@easdvalencia.com		
Horario de tutorías			
Lugar de tutorías			

* El **Título Superior de Diseño** queda incluido a todos los efectos en el nivel 2, de GRADO del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior y es equivalente al título universitario de GRADO. Siempre que la normativa aplicable exija estar en posesión del título universitario de **GRADO,** se entenderá que cumple este requisito quien esté en posesión del **Título Superior de Diseño.**

2. Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación

La importancia del fotolibro en el contexto cultural actual, tanto a nivel nacional como internacional, es absolutamente incuestionable y trascendental. Desde que en 1999 Horacio Fernández comisariara su gran exposición *Fotografía Pública. Photography in Print 1919-1939* en el MNCARS y en 2004 Martin Parr comenzase a publicar su enciclopédica *The Photobook: A History*, el fotolibro ha entrado de pleno derecho en el Museo, en el Mercado del Arte y en las instituciones culturales de todo el mundo.

Colectivos como Blank Paper o Nophoto; la infinidad de **ferias** sobre fotolibros como Art Photo Bcn o Fiebre Photobook, Maco Foto, Cosmos y Temple Books (Arles, Francia), Unseen (Ámsterdam), Tinta (Lima, Perú), NY Art Book Fair; **colecciones públicas** como la Gabriela Cendoya Bergareche Collection en la Biblioteca del Museo San Telmo en Donostia (Gipuzkoa), la de la biblioteca del Museo Reina Sofia en Madrid, la del Museu d'Art Contemporani de Barcelona MACBA de Barcelona y la del Colectivo fotográfico Ufca en Algeciras (Cádiz); **concursos** de prestigio internacional como el fotolibro iberoamericano de la Editorial RM, el concurso PHotolibros coordinado por La Fábrica en el contexto de Photo España, Prix du livre Arles, Kassel photobook award, Scan Photobooks o el premio al mejor fotolibro del año que Paris Photo y Aperture Foundation organizan cada año, configuran al fotolibro como un fenómeno mundial en plena efervescencia y que atrae la máxima atención.

Evidentemente la EASD de Valencia no se ha mantenido ajena a este fenómeno y desde la primera edición del Máster de Gráfico en 2015-16 se imparte un entusiasta taller sobre fotolibros que se ha consolidado con los años y que ha obtenido sus frutos, pues un 30% (y creciendo) de los futuros diseñadores gráficos deciden que sus TFM tomen la forma de un fotolibro, pues son conscientes del potencial profesional y creativo de esta disciplina.

En nuestra opinión, es la hora de ofrecer esta parcela de conocimiento al resto de los alumnos de la EASD: evidentemente, a aquellos de las especialidades de Fotografía y Creación Audiovisual, pero también concierne directamente a los de la especialidad de Diseño Gráfico, Diseño de Moda e Ilustración. En realidad, la asignatura LA CONSTRUCCIÓN DE RELATOS FOTOGRÁFICOS: LA EDICIÓN DE FOTOLIBROS la deberían cursar todos aquellos alumnos cuyo TFG tenga el formato de un libro o una revista. Esta asignatura pretende complementar todas las asignaturas optativas ya presentes en nuestros estudios pero especialmente las optativas de: Archivos fotográficos domésticos, Gestión y creación, Arte secuencial y cómic, Comisariado de Proyectos y exposiciones, Procesos colaborativos en la fotografía documental, Taller de encuadernación creativa, Taller de experimentación editorial, Taller de fotografía de moda, Taller de ilustración infantil...

Contar una historia, ese es el objetivo: narrar, contar, relatar... generar un objeto donde todos los recursos gráficos, materiales, editoriales o de cualquier otro tipo se encuentren al servicio de la narración.

3. Conocimientos previos recomendados

Para un mayor aprovechamiento de las clases se recomienda, aunque no es en absoluto imprescindible, que el alumno haya adquirido con anterioridad algunas nociones de Estética o de diseño básico, así como de Teoría de la Imagen, o aspectos básicos del Lenguaje Audiovisual, de Narrativa y de Fotografía. Tampoco es imprescindible el manejo de la cámara fotográfica pues el trabajo práctico se puede realizar con imágenes ajenas.

4. Competencias de la asignatura

Competencias transversales

CT 9 Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos

CT 13 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional

Competencias generales del título superior de Diseño.

CG 1 Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos

CG 2 Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación

CG 20 Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso comunicativo, dominar los recursos tecnológicos de la comunicación y valorar su influencia en los procesos y productos del diseño

Competencias específicas del título superior de Diseño en la especialidad de Diseño Gráfico.

CE 1 Generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes para programas comunicativos complejos

CE 2 Dominar los recursos formales de la expresión y la comunicación visual

CE 5 Establecer estructuras organizativas de la información

5. Resultados de aprendizaje

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	*COMPETENCIAS RELACIONADAS*
RA1-Identifica la interrelación entre las imágenes de un conjunto con significación completa RA2- Construye estrategias de montaje y maquetación, para dotar de sentido a un grupo de imágenes RA3- Organiza narrativamente sus series fotográficas RA4- Adquiere los recursos narrativos tanto de las publicaciones clásicas como de los títulos más vanguardistas RA5- Investiga nuevas soluciones narrativas RA6- Edita sus propias series fotográficas RA7- Maqueta e imprime sus proyectos fotográficos	CG 20, CG1,CG2 CE 1, CE2 CE 5, CT13, CT9

6. Contenidos

-**Unidad 1. La Narrativa Visual**
-Antecedentes
-Hitos históricos y clásicos imprescindibles
-La expansión y la vanguardia actual
-El editor fotográfico como autor
-La selección es la edición: la hoja de contactos como conjunto narrativo
-La coherencia de la totalidad.
-Comparativa 1º y 2º ediciones
-Homenajes, herencias e influencias
-**Unidad 2. Relaciones transvisuales entre el diseño gráfico, el cine, el cómic, y la literatura.**
-El movimiento inducido y el tiempo virtual
-El montaje dialéctico
-El montaje de atracciones
-Fotografía–literatura: la relación con el texto
-**Unidad 3. Elementos morfológicos de la secuencia fotográfica**
-La Escala tamaño y la distancia de lectura
-El color
-Formatos panorámicos
-La presentación física de la serie: encuadernaciones creativas...
-Tonalidad / b/n y color
-El diálogo entre el espacio en blanco y la imagen
-**Unidad 4. El Ensayo Fotográfico**
-El viaje como subgénero
-**Unidad 5. Poesía visual, el libro de artista**
-**Unidad 6 Miscelánea**

7. Volumen de trabajo/ Metodología

7.1	**Actividades de trabajo presencial**		
ACTIVIDADES	*Metodología de enseñanza-aprendizaje*	*Relación con los Resultados de Aprendizaje*	*Volumen trabajo (en nº horas o ECTS)*
Clase presencial	*Exposición de contenidos por parte del profesor o en seminarios, análisis de competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en el aula.*	RA1 RA2 RA3 RA4 RA5	40
Clases prácticas	*Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por el profesor. Estudio de casos, proyectos, talleres, problemas, estudio de campo, aula de informática, laboratorio, visitas a exposiciones/conciertos/ representaciones/audiciones…, búsqueda de datos, bibliotecas, en Internet, etc.* *Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y actividad del alumno.*	RA5 RA6 RA7	40
Exposición trabajo en grupo	*Aplicación de conocimientos interdisciplinares.*	RA4 RA5	10
Tutoría	*Atención personalizada y en pequeño grupo. Periodo de instrucción y/o orientación realizado por un tutor/a con el objetivo de revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, talleres, lecturas, realización de trabajos, proyectos, etc.*	RA6 RA7	13
Evaluación	*Conjunto de pruebas (orales y/o escritas) empleadas en la evaluación inicial o formativa del alumno.*	RA1 RA2 RA3 RA4 RA5	2
		SUBTOTAL	105

7.2	**Actividades de trabajo autónomo**		
ACTIVIDADES	*Metodología de enseñanza-aprendizaje*	*Relación con los Resultados de Aprendizaje*	*Volumen trabajo (en nº horas o ECTS)*
Trabajo autónomo	*Estudio del alumno/a: preparación y práctica individual de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, memorias,… para expone o entregar durante las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo.*	RA1 RA2 RA3 RA4 RA5	20
Estudio práctico	*Preparación en grupo de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, memorias,… para exponer o entregar durante las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo.*	RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7	20
Actividades complementarias	*Preparación y asistencia a actividades complementarias como talleres, congresos, conferencias,…*	RA4 RA5	5
		SUBTOTAL	45

TOTAL	150

8. Recursos

Biblioteca de la escuela, bibliotecas publicas, biblioteca particular del profesor, librerías especializadas, internet, imprentas rápidas comerciales…

9. Evaluación

9.1 Convocatoria ordinaria		
9.1.1 Alumnos con evaluación continua		
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados	% NOTA
1.–El alumno deberá realizar el análisis teórico de un fotolibro de su elección,siguiendo los parámetros expuestos durante el curso. Se seleccionará el fotolibro objeto de estudio previa propuesta al profesor de la asignatura. Los análisis de los fotolibros se expondrán en el aula ante todos los compañeros durante las últimas semanas del curso.	RA1 RA4 RA5	10% 10% 15%
2.–Por último se realizará un breve ensayo fotográfico, con material propio o ajeno, en soporte papel. Que se presentará la semana de exámenes. Se valorará la experimentación, la innovación, la coherencia, la expresividad, el acabado final…	RA2 RA3 RA6 RA7	15% 15% 10% 25%
9.1.2 Alumnos con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia)		
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados	% NOTA
Para los alumnos que hayan superado el 20% de ausencias en las horas presenciales deberán presentar todos los trabajos, más un examen teórico, siguiendo los criterios establecidos en la anterior convocatoria. Esto es, presentación de todos los trabajos y, además, superación de un examen teórico, obteniendo un mínimo de 5 en cada uno de ellos y con un porcentaje de la nota del 50% destinado al examen y un 50% a los trabajos.	RA1 RA4 RA5 RA2 RA3 RA6 RA7	50% examen 50% trabajos con mismo peso específico dentro de este porcentaje que el indicado en anterior punto.

La entrega de los trabajos se realizará al principio del examen y será requisito imprescindible para poder realizarlo.

9.2 Convocatoria extraordinaria		
9.2.1 Alumnos con evaluación continua		
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados	% NOTA
Los alumnos que asisten a clase de forma regular y que no hayan superado alguno/os de los trabajos propuestos en la asignatura deberán presentarlo/s en la convocatoria extraordinaria debidamente corregidos. Los criterios para su evaluación serán los mismos que en la convocatoria ordinaria.	RA1 RA4 RA5	10% 10% 15%
	RA2 RA3 RA6 RA7	15% 15% 10% 25%
9.2.2 Alumnos con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia)		
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados	% NOTA
Para los alumnos que hayan superado el 20% de ausencias en las horas presenciales, se les volverá a evaluar en la convocatoria extraordinaria siguiendo los criterios establecidos en la anterior convocatoria. Esto es, presentación de todos los trabajos y, además, superación de un examen teórico, obteniendo un mínimo de 5 en cada uno de ellos y con un porcentaje de la nota del 50% destinado al examen y un 50% a los trabajos. La entrega de los trabajos será requisito imprescindible para poder realizar el examen teórico.	RA1 RA4 RA5 RA2 RA3 RA6 RA7	50% examen 50% trabajos con mismo peso específico dentro de este porcentaje que el indicado en anterior punto

10. Bibliografía

Bibliografía básica teórica:

EISNER, Will, *La narración gráfica*, Barcelona, Norma, 2003.

EISNER, Will, *El cómic y el arte secuencial*, Barcelona, Norma, 2007.

EQUIPO FENIX, *El cómic. Temas sobre créditos interdisciplinarios*, Barcelona, Rosaljai,1996.

FERNÁNDEZ, Horacio, *Fotografía Pública, Photography in Print 1919–1939*, Museo NacionalCentro de Arte Reina Sofía, Aldeasa, 1999.

FERNÁNDEZ, Horacio, *Variaciones en España. Fotografía y arte 1900-1980*, Madrid, LaFábrica, Fundación MARCO, CAAM, 2004.

FERNÁNDEZ, Horacio, *El fotolibro latinoamericano*, Madrid, RM, 2011.

FERNÁNDEZ, Horacio, *Fotos & libros. España 1905-1977*, Madrid, Museo Nacional Centrode Arte Reina Sofía AC/E y RM, 2014.

FERNÁNDEZ, Horacio, *Nueva York en fotolibros*, RM, 2017.

FREEMAN, Michael, *La narración fotográfica*, Barcelona, Blume, 2013.

FUSTER, Jaume, *La edición fotográfica en Ramón Masats. Jugando por los lindes entrefotografía, cine, cómic y literatura*, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 2012.

KESSELS, Erik, *¡Qué desastre! Cómo convertir errores épicos en éxitos creativos*, Phaidon,2016.

Bibliografía analizada:

AVEDOM, Richard y Baldwin, James, *Res de personal*, Barcelona, Lumen, 1966.

BARTHES, Roland, *Mythologies*, París, Seuil, 1957.

BAURET, Gabriel, *Alexey Brodovitch*, Nueva York, Assouline, 2005.

BUESA, Jaime y Matute Ana, María, *Libro de juegos para los niños de los otros*, Barcelona, Lumen (Palabra e Imagen), 1961

CAMPBELL, Bryn, "Un color para la naturaleza", en *Ernst Haas*, Barcelona, Orbis, Colección Los Grandes Fotógrafos, 1990.

CARTIER-BRESSON, Henri, *El mundo de Henri Cartier-Bresson*, Barcelona, Lumen, 1968.

CARTIER-BRESSON, Henri, *Henri Cartier Bresson. Photographe*, París, Delpire, 1989 (6aed.).

CARTIER-BRESSON, Henri, *Fotografiar del natural*, Barcelona, Gustavo Gili, 2003.

CATALÀ-ROCA, Francesc y Alberti, Rafael, *Libro del mar*, Barcelona, Lumen (Palabra eImagen), 1968.

CHAMORRO, Koldo, *Sueltos de amor y otras carnes*, Murcia, Mestizo, 1995.

COLITA y Benet, Juan, *Una tumba*, Barcelona, Lumen (Palabra e Imagen), 1971.

COLITA y Caballero Bonald, José Manuel, *Luces y sombras del flamenco*, Barcelona, Lumen(Palabra e Imagen), 1975.

COLOM, Joan y Cela, Camilo José, *Izas, Rabizas y Colipoterras*, Barcelona, Lumen (Palabra e Imagen), 1964.

CORTÁZAR, Julio y Gálvez, Antonio, *Prosa del observatorio*, Barcelona, Lumen (Palabra e Imagen), 1972.

FRANK, Robert, *The Americans*, Manchester, Cornerhouse, National Gallery of Art, 1993.

GASPARINI, Paolo y Carpentier, Alejandro, *La ciudad de las columnas*, Barcelona, Lumen(Palabra e Imagen), 1970.

GUIBERT, Lefèvre y Lemercier, *El fotógrafo*, Barcelona, Glénat, 2005.

HAAS, Ernst y Denoël, *The Creation*, Suiza, C.J. Bucher Ltd, 1971.

HOSOE, Eikoh y Yuhio, Mishima, *Muerto por las rosas*, Barcelona, Lumen, 1963.

KLEIN, William, *New York*, Madrid, Lunwerg, 1995 (2ª ed.).

KLEIN, William y Daviron Eric, *William Klein habla con Eric Daviron*, Madrid, La Fábrica y Fundación Telefónica, Colección conversaciones con fotógrafos, 2003.

LANTING, Frans, *Frente a frente*, Colonia, Taschen, 1998.

MASATS, Ramón y Delibes, Miguel, *Viejas historias de Castilla la Vieja*, Barcelona, Lumen (Palabra e Imagen), 1964.

MASATS, Ramón y Vidal, Joaquín, *Toro*, Madrid, Lunwerg, 1998. *Ramón Masats, Contactos*, Madrid, Ministerio de Cultura, Lunwerg, 2006.

MASATS, Ramón y Marqueríe, Alfredo (texto), "Otra vez el circo: Un espectáculo que resurge gracias a novedades insospechadas", en *Gaceta Ilustrada*, nº 70, 8 de febrero de 1958, págs. 23-27 (12 fotos en B/N, 7 fotos en color).

MASATS, Ramón, "El Baño del Cid", en *Gaceta Ilustrada*, nº 231, 11 de marzo de 1961, págs. 50-53 (16 fotos en B/N).

MASPONS, OrioL, "Salonismo", en *Arte Fotográfico*, no 61, año VI, enero 1957, pág. 3.

MASPONS, Oriol y Delibes, Miguel, *La caza de la perdiz roja*, Barcelona, Lumen (Palabra eImagen), 1963.

MASPONS, Oriol; Ubiña, Julio y Cela, Camilo José, *Toreo de salón. Farsa con acompañamiento de clamor y murga*, Barcelona, Lumen (Palabra e Imagen), 1963.

MASPONS, Oriol y García Lorca, Federico, *Poeta en Nueva York*, Barcelona, Lumen (Palabrae Imagen), 1976.

MISERACHS, Xavier, *Barcelona en blanc i negre*, Barcelona, Aymá, 1965.

MISERACHS, Xavier y Vargas Llosa, Mario, *Los cachorros*, Barcelona, Lumen (Palabra eImagen), 1967.

MRAZ, John, *Nacho López y el fotoperiodismo mexicano en los años cincuenta*, México,Océano de México/ Instituto de Antropología e Historia, 1999.

MUYBRIDGE, Eadweard, *Animals in motion*, New York, Dover, 1957.

ONTAÑÓN, Francisco y Grosso, Alfonso, *Los días iluminados*, Barcelona, Lumen (Palabra eImagen), 1964.

PÉREZ Siquier, Carlos (El redactor-jefe), "Narración por imágenes", en *AFAL*, no 34, enero-febrero, 1962, sin paginar.

PRADO, Juan Manuel, *William Klein*, Barcelona, Orbis, Colección los Grandes Fotógrafos,1990.

SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente, *El montaje cinematográfico*, Barcelona, Paidós, 1999.

SÁNCHEZ Vigil, Juan Miguel (coordinador), "La fotografía en España. De los orígenes al sigloXXI", *SUMMA ARTIS, Historia General del Arte,* Tomo XLVII, Madrid, Espasa Calpe, 2001.

SMITH, Eugene, "Spanish Village: It Lives in Ancient Poverty and Faith", en *Life*, 9 de abril

de1951.

STEICHEN, Edward, *Una vida dedicada a la fotografía*, Barcelona, Plaza & Janes, 1967, págs. 264 y 265.

TERRÉ, Laura, *El grupo fotográfico Afal (1956/1963). Estudio del periodo y aproximación asus ideas estéticas*. Tesis doctoral dirigida por Francisco Caja López, Departamento de Diseño e Imagen, Facultad de Bellas Artes, Universidad de Barcelona, Programa "Arte ytecnología de la imagen", Barcelona, 1998.

TUSQUETS Blanca, Esther, *Confesiones de una editora poco mentirosa*, Barcelona, RqueR,2005.

VAN Der Elsken, Ed, *Sweet life*, Barcelona, Lumen, 1966.

VV. AA., *Anuario de la fotografía española 1958*, Almería, AFAL, 1958.

VV. AA., *Cuatro direcciones. Fotografía Contemporánea Española 1970-1990*, Madrid, MuseoNacional Centro de Arte Reina Sofía, Ministerio de Cultura/Lunwerg,1991.

VV. AA., *De la foto al fotograma. Fotografía y cine documental: dos miradas sobre la realidad*,Madrid, Ocho y Medio/ Ayuntamiento de Madrid, 2006.

VV. AA., *The Family of Man*, Nueva York, The Museum of Modern Art, 1997, (7a ed.).

VV. AA., *Xavier Miserachs. 1 segundo y 25 centésimas*, Barcelona, Fundació "la Caixa", 1992.

VV.AA., *Fenómeno Fotolibro*, CCCB, Fotocolectania, RM, 2017.