

Título Superior de Diseño

Nivel 2, (GRADO) del MECES*

Guía docente de FOTOGRAFÍA DE AUTOR

ESPECIALIDAD FOTOGRAFÍA Y CREACIÓN AUDIOVISUAL

Curso 2020/2021

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		
Título Superior de Diseño	Fotografía y Creación Audiovisual		
Departamento	Fotografía		
Mail del departamento	fotografia@easdvalencia.com		
Nombre de la asignatura	Fotografía de autor		
Web de la asignatura			
Horario de la asignatura			
Lugar donde se imparte	Vivers	Horas semanales	5
Código		Créditos ECTS	6
Ciclo		Curso	3º
Duración	Semestral		
Carácter de la asignatura			
Tipo de asignatura	OE. Obligatoria específica.		
Lengua en que se imparte	Castellano		
DATOS DE LOS PROFESORES			
Profesor/es responsable/s	Consultar web		
Correo electrónico	_____		
Horario de tutorías			
Lugar de tutorías	Despacho Máster Vivers		

* 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

Una vez superados los géneros históricos, esta asignatura tiene como objetivo pormenorizar en lo qué es un proyecto de autor, entendiendo éste como una amalgama de conocimientos, técnicas y procedimientos a partir de los cuáles proyectar, dónde la definición de estrategias, a partir de la investigación exhaustiva, es la piedra angular y que se contextualiza, como no puede ser de otra manera, en el arte contemporáneo.

A través de la práctica proyectual se ponen sobre la mesa estrategias que, más allá de la parcelación, faciliten la conceptualización, la producción, la comunicación y, finalmente, la evaluación de un proyecto fotográfico, inscribiéndose éste en espacios muy concretos dentro de la fotografía (artístico, galerístico, museístico), teniendo en cuenta tanto los contextos como los agentes que los sustentan.

3. Conocimientos previos recomendados

<i>CURSO</i>	<i>ASIGNATURA</i>	<i>COMPETENCIAS ADQUIRIDAS</i>
1º	Proyectos Básicos	CT1 CT2 CT8 CG3 CG13 CG14 CG19 CE5
2º	Cultura del Diseño	CT7 CT12 CG14 CG20 CG21 CG6 CG13 CE9
	Teoría de la Imagen	CT2 CT8 CT14 CG3 CG9 CE6 CE9 CE15
	Proyectos Fotográficos	CT6 CT13 CT15 CG1 CG2 CG9 CE1 CE4
	Historia y Cultura de la Imagen	CT17 CG6 CG12 CG19 CG21 CE13 CE15
3º	Estética y Tendencias Contemporáneas	CT12 CT11 CG6 CG12 CG14 CE13 CE15

4. Competencias de la asignatura

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT13. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional

CT15. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional

CT17. Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos

COMPETENCIAS GENERALES

CG5. Actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, la cultura y el comercio

CG21. Dominar la metodología de la investigación

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE2. Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación

CE11. Comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar razonadamente, saber evaluar las propuestas y canalizar el diálogo

5. Resultados de aprendizaje

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	COMPETENCIAS RELACIONADAS
<p>R1_ Construye la forma visual de un concepto de forma adecuada e interdisciplinar integrando lo procesual en el desarrollo de un proyecto integrado en el ámbito del arte contemporáneo y la fotografía de autor.</p> <p>I1_ Articula, desarrolla y formaliza un pensamiento y discurso visual propio y original.</p> <p>I2_ Conecta diferentes ámbitos del pensamiento y los relaciona con la imagen, fundamentando la investigación en la praxis artística.</p> <p>I3_ Utiliza estrategias procesuales activas en la conceptualización de la imagen y en la planificación y elaboración del proyecto, empleando el medio como parte del proceso y atendiendo al contexto.</p> <p>I4_ Demuestra dominio de la técnica y fotográfica.</p>	<p>CT13/CT15/CT17 CG15 CE2</p>

<p>R2_ Desarrolla una investigación coherente, rigurosa y metodológicamente solvente, argumentando su propuesta a través de textos científicos originales con una redacción y estilo adecuados.</p> <p>I1_ La metodología se inscribe en el ámbito de la investigación científica recolectando, evaluando y sintetizando los datos obtenidos de forma apropiada.</p> <p>I2_ Los resultados de la investigación son originales y muestran los procesos intelectuales desarrollados durante la misma.</p> <p>I3_ Se ajusta a las pautas marcadas en cuanto a su estructura, jerarquía y secuencialidad.</p> <p>I4_ La redacción, la ortografía y la sintaxis son adecuadas.</p>	<p>CG21 CE11</p>
<p>R3_ Propone un proyecto de comisariado atendiendo a cuestiones espaciales, conceptuales y objetuales de forma coherente y estética y conectada a su proyecto.</p>	<p>CT13/CT17 CG5/CG21 CE2/CE11</p>

6. Contenidos

1. Cultura Visual.

Definición. Principales teóricos.

2. El contexto autoral

Definición de autor. La fotografía de autor. Claves conceptuales y tendencias.

La relación imagen/espectador. El museo y la galería. El curador. La legitimación: la *Agencia* y la *Institución Arte*.

Los teóricos del medio: Charles Baudelaire, Gisèle Freund, Walter Benjamin, Susan Sontag, François Soulages, Rosalind Krauss, Martha Rosler, Roland Barthes, Vilém Flusser, Philippe Dubois, Martin Lister, Joan Fontcuberta, Umberto Eco.

3. Ideas y conceptos.

La fotografía como obra de arte. La fotografía y el arte conceptual. El campo simbólico: aportes extra-fotográficos. Identidad y género. El espacio. Lo objetual. La memoria.

La construcción de la mirada. El ensayo fotográfico. La fotografía como texto. Lo interdisciplinar. La hibridación.

4. Escuelas y tendencias contemporáneas

La Escuela de Düsseldorf.

La Escuela de Vancouver.

La fotografía americana. La Escuela de Boston.

La Helsinki School of Photography.

La fotografía japonesa.

Panorama actual en España

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.	R1 R2	20 horas
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.	R2 R3	30 horas
Exposición trabajo en grupo	Aplicación de conocimientos interdisciplinares.	R1 R2 R3	2 horas
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.	R1 R2	5 horas
Evaluación	Conjunto de pruebas (orales y/o escritas) empleadas en la evaluación inicial o formativa del alumno.	R1 R2 R3	3 horas
SUBTOTAL			60 horas

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 exponer o entregar durante las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo.	R1 R2 R3	60 horas
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.	R1 R2 R3	15 horas

Actividades complementarias	Preparación y asistencia a actividades complementarias como talleres, congresos, conferencias,...	R1 R2 R3	15 horas
		SUBTOTAL	90 horas
		TOTAL	150 horas

8. Recursos

Ordenadores. Software de edición de imágenes.

Proyector y sistema de audio.

Pizarra.

Platós fotográficos y equipo de iluminación.

Acceso a plataformas de investigación digitales.

9. Evaluación

9.1 Convocatoria ordinaria		
9.1.1 Alumnos con evaluación continua		
<i>INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN</i>	<i>%</i>	<i>Resultados de Aprendizaje evaluados</i>
<i>Evaluación inicial</i>	<i>0 %</i>	<i>R1</i>
<i>Evaluación formativa</i>	<i>10 %</i>	<i>R1</i>
<i>Trabajos en grupo (3)</i>	<i>20 %</i>	<i>R2</i>
<i>Proyecto de Fotografía de Autor</i>	<i>60 %</i>	<i>R1 R2 R3</i>
<i>Evaluación actitudinal</i>	<i>10 %</i>	<i>R1 R2 R3</i>
<p>* Todos los trabajos, actividades y/o tareas deben obtener un 5 para hacer media y poder superar la asignatura.</p> <p>* Los trabajos entregados fueran de fecha obtendrán un 5 como calificación máxima.</p> <p>* Es aconsejable superar la evaluación formativa para poder desarrollar el proyecto.</p> <p>* La evaluación actitudinal será autoevaluativa a través de un documento proporcionado por el profesor a principio de curso.</p>		
9.1.2 Alumnos con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia)		
<i>INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN</i>	<i>%</i>	<i>Resultados de Aprendizaje evaluados</i>

<i>Proyecto de Fotografía de Autor</i>	50 %	R1 R2 R3
<i>Examen teórico/práctico</i>	30 %	R1 R2 R3
<i>Trabajos individuales (3)</i>	20 %	R2
<p>* Tanto el proyecto como el examen deben obtener un 5 para hacer media y poder superar la asignatura. * Los alumnos con pérdida de evaluación continua, deberán realizar tres trabajos de investigación de forma individual, los cuales serán asignados por el profesor.</p>		

9.2 Convocatoria extraordinaria		
9.2.1 Alumnos con evaluación continua		
<i>INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN</i>	%	Resultados de Aprendizaje evaluados
<i>Evaluación inicial</i>	0 %	R1
<i>Evaluación formativa</i>	10 %	R1
<i>Trabajos en grupo (3)</i>	20 %	R2
<i>Proyecto de Fotografía de Autor</i>	60 %	R1 R2 R3
<i>Evaluación actitudinal</i>	10 %	R1 R2 R3
<p>* Alumnos que han suspendido el proyecto, la evaluación formativa o alguno de los trabajos en grupo pero han asistido a las clases con regularidad sin superar el 20% de faltas de asistencia. * Todos los trabajos, actividades y/o tareas deben obtener un 5 para hacer media y poder superar la asignatura. * La evaluación actitudinal será autoevaluativa a través de un documento proporcionado por el profesor a principio de curso.</p>		
9.2.2 Alumnos con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia)		
<i>INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN</i>	%	Resultados de Aprendizaje evaluados
<i>Proyecto de Fotografía de Autor</i>	50 %	R1 R2 R3
<i>Examen teórico/práctico</i>	30 %	R1 R2 R3
<i>Trabajos individuales (3)</i>	20 %	R2
<p>* Tanto el proyecto como el examen deben obtener un 5 para hacer media y poder superar la asignatura. * Los alumnos con pérdida de evaluación continua, deberán realizar tres trabajos de investigación de forma individual, los cuales serán asignados por el profesor.</p>		

10. Bibliografía recomendada

CULTURA VISUAL

- Baudrillard, J. (2015). "Cultura y simulacro". Madrid: Kairós.
Berger, J. (2016). "Modos de ver". Barcelona: Gustavo Gili.
Mirzoeff, N. (2016). "Cómo ver el mundo: una nueva introducción a la cultura visual". Barcelona: Paidós.
Mitchell, W. J. T. (2006). "What do pictures want? The lives and loves of images". The University of Chicago Press.

ARTE CONTEMPORÁNEO

- Alonso, L., García, I. (2010) "Diseño de exposiciones. Concepto, instalación y montaje". Madrid: Alianza Forma.
Cotton, C. (2010). "La Photographie dans l'art contemporain". Londres: Thames & Hudson.
Buddensieg, A. (2011) "Global Studies: Mapping Contemporary Art & Culture". Berlín: Hatje Cantz.
Foster, H. (2001). "El retorno de lo real". Madrid: Akal.
Guasch, A. M. (2005). "El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural". Madrid: Alianza Forma.
Guasch, A. M. (2016) "El arte en la era de lo global. De lo geográfico a lo cosmopolita. 1989-2015". Madrid: Alianza Forma.
Weibel, P., Buddensieg, A. (2007). "Contemporary Art and the Museum: A Global Perspective". Berlín: Hatje Cantz.
Wells, L. (2004). "Photography: A critical Introduction". Nueva York: Rotledge.

TEORÍA DE LA FOTOGRAFÍA

- Barthes, R. (2009). "La cámara lúcida". Madrid: Paidós.
Benjamin, W. (2013). "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica". Madrid: Casimiro.
Benjamin, W. (2004). "Sobre la fotografía". Valencia: I Pre-Textos.
Berger, J. (2015). "Para entender la fotografía". Barcelona: Gustavo Gili.
Dubois, P. (1986). "El acto fotográfico. De la representación a la recepción". Barcelona: Paidós.
Fontcuberta, J. (2015). "El beso de Judas". Barcelona: Gustavo Gili.
Fontcuberta, J. (2015). "La cámara de Pandora". Barcelona: Gustavo Gili.
Fontcuberta, J. (2016). "La furia de las imágenes". Barcelona: Galaxia Gutenberg.
Lister, M. (1997). "La imagen fotográfica en la cultura digital". Barcelona: Paidós.
Krauss, R. (2013) "El inconsciente óptico". Barcelona: Tecnós editores.
Sontag, S. (2014). "Sobre la fotografía". Madrid: DeBolsillo.
Soulages, F. (2003) "Estética de la fotografía". Buenos Aires: La Marca Editora.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Deleuze, G. (1987). "Foucault". Barcelona: Paidós.
Eco, U. (2001). "Cómo se hace una tesis". Barcelona: Gedisa.
Eco, U. (2010) "Historia de la belleza". Madrid: DeBolsillo.
Foucault, M. (1999) "El orden del discurso". Barcelona: Tusquets.
Galofaro, L. (2003). "Artscapes. El arte como aproximación al paisaje contemporáneo". Barcelona: Gustavo Gili.