

Grado en Enseñanzas Artísticas de Diseño

Guía docente de HISTORIA Y CULTURA DE LA IMAGEN

ESPECIALIDAD DISEÑO GRÁFICO:
ITINERARIO FOTOGRAFÍA Y CREACIÓN AUDIOVISUAL

Curso 2021/2022

Esquema de la guía

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

1. Datos de identificación

DATOS DE LA ASIGNATURA			
Centro	EASD Valencia		
Título Superior de Diseño	DISEÑO GRÁFICO: ITINERARIO FOTOGRAFÍA Y CREACIÓN AUDIOVISUAL		
Departamento	Historia y Teoría del Arte y del Diseño		
Mail del departamento			
Nombre de la asignatura	Historia y Cultura de la Imagen		
Web de la asignatura	Plataforma Moodle		
Horario de la asignatura	Martes: de 8:00 a 11:00 y jueves: de 8:00 a 11:00		
Lugar donde se imparte	Vivers	Horas semanales	6
Código		Créditos ECTS	6
Ciclo		Curso	2º
Duración	Semestral		
Carácter de la asignatura	Obligatoria de especialidad		
Tipo de asignatura	90% presencial y 60% trabajo autónomo		
Lengua en que se imparte	Castellano/Valenciano		
DATOS DE LOS PROFESORES			
Profesor/es responsable/s			
Correo electrónico			
Horario de tutorías			
Lugar de tutorías			

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

La asignatura ofrece una aproximación a los orígenes y la evolución de la fotografía atendiendo a sus peculiaridades técnicas y a sus implicaciones sociales, así como a las relaciones establecidas entre las artes plásticas y la fotografía.

El conocimiento de la historia de la fotografía pretende fundamentalmente la formación de futuros fotógrafos con una cultura visual y artística enraizada en los maestros de la fotografía que a lo largo de la historia han ido construyendo una forma de expresión artística y documental de gran trascendencia en la cultura contemporánea.

Se centra principalmente en tres objetivos generales:

1. El conocimiento de la génesis y evolución histórica de la fotografía en relación con los cambios socio-culturales, artísticos y de avance técnico y tecnológico de cada periodo.
2. El análisis e identificación de los aspectos formales, estéticos, comunicativos y expresivos que caracterizan las obras fotográficas de los principales autores, corrientes y tendencias de la historia.
3. La comparación de obras fotográficas de cada momento y estilo, estableciendo relaciones con otras manifestaciones artísticas, influencias y fuentes de inspiración.

La asignatura contribuye al perfil profesional de la titulación en la medida que proporcionará al futuro fotógrafo unos referentes estéticos y formales a la hora de conformar su práctica profesional, estimular su creatividad y contribuir a la definición de un estilo propio.

Asimismo, le proveerá de un bagaje teórico sólido que le capacitará para reconocer los principales estilos, tendencias y fotógrafos.

3. Conocimientos previos recomendados

Es recomendable que el estudiante haya cursado con anterioridad la asignatura de Fundamentos Históricos del Diseño.

4. Competencias de la asignatura

Las competencias vienen establecidas en los planes de estudios publicados en la correspondiente Orden 13/2017, de 4 de abril.

Competencias transversales	
CT 17	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	
CG 6	Promover el conocimiento de los aspectos históricos, éticos, sociales y culturales del diseño.
CG 12	Profundizar en la historia y la tradición de las artes y del diseño.
CG 19	Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación.
CG 21	Dominar la metodología de la investigación.

Competencias específicas	
CE 13	Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el Diseño gráfico.
CE 15	Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, valorar su incidencia en la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente y su capacidad para generar identidad, innovación y calidad en la producción.

5. Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	COMPETENCIAS RELACIONADAS
RA 1. Determinar las principales fuentes documentales relacionadas con la materia para su posterior análisis, síntesis y comunicación.	CG 6, CG 12, CG 19, CG 21, CE 13
RA 2. Explicar los conocimientos, ideas y opiniones con claridad y rigor utilizando una terminología y un vocabulario específicos de la materia.	CT 17, CG 6, CG 12, CG 19, CE 13, CE 15
RA 3. Analizar el contexto en el que se desarrolla la fotografía de cada periodo estudiado.	CT 17, CG 6, CG 12, CG 19, CE 13, CE 15
RA 4. Identificar las características formales, estéticas y narrativas de la fotografía de las principales corrientes, tendencias y autores.	CT 17, CG 6, CG 12, CG 19, CE 13, CE 15
RA 5. Comparar las obras fotográficas de cada periodo estudiado con producciones de fotografía de otras épocas y actuales, estableciendo relaciones, influencias y fuentes de inspiración.	CT 17, CG 6, CG 12, CG 19, CE 13, CE 15
RA 6. Elaborar trabajos de investigación aplicando la metodología adecuada.	CG 6, CG 12, CG 19, CG 21, CE 13

6. Contenidos

BLOQUE I. Introducción a la Historia y Cultura de la Imagen

UD 1. Introducción a la Historia de la Fotografía.

- Definición, géneros, materiales y principales procedimientos.
- Estudio y métodos de investigación para la historia de la fotografía.
- Pautas para el análisis de obras fotográficas.

BLOQUE II. La fotografía en el siglo XIX: orígenes y desarrollo

UD 2. La invención de la fotografía.

- Contexto histórico-social.
- Antecedentes: la cámara oscura y la cámara lúcida.
- Pioneros: Niépce (heliografía), Daguerre (daguerrotipo), Bayard y Talbot (calotipo).

UD 3. El descubrimiento del colodión húmedo.

- Origen de la técnica: Gustave Le Gray y Scott Archer.
- El retrato fotográfico: retrato personal (Nadar y Carjat) y el retrato comercial (Disderi).
- Pioneros del retrato pictorialista: J.M. Cameron, L. Carroll, O. G. Rejlander y H.P. Robinson.
- Fotografía de viajes: Francis Frith.
- Fotografía de guerra: Roger Fenton y Mathew B. Brady.

UD 4. La instantánea y la democratización de fotografía.

- La placa seca: el gelatino-bromuro.
- George Eastman y la Kodak.
- La descomposición del movimiento: E. Muybridge.

BLOQUE III. La fotografía durante la primera mitad del siglo XX

UD 5. El pictorialismo: R. Demachy, C. Puyo y P.H. Emerson.

UD 6. La fotografía directa:

- El movimiento Photo-Secession: A. Stieglitz.
- Una personalidad aparte: J.E.A. Atget.

UD 7. La fotografía social: J.A. Riis y L.W. Hine.

UD 8. Fotografía y vanguardias artísticas:

- Vorticism: A. Langdon Coburn),
- Futurismo: Hermanos Bagaglia),
- Dadaísmo: J. Heartfield),
- Surrealismo: M. Ray
- Constructivismo: A. Rodchenko.
- Nueva Visión: L. Moholy-Nagy.

UD 9. Fotografía directa:

- Nueva fotografía: E. Steichen y P. Strand
- El grupo f/64: E. Weston, A. Adams, I. Cunningham.
- La Nueva Objetividad: A. Renger-Patzsch y A. Sander.
- Fotografía creativa en París: A. Kertész y Brassai
- Live Photography: H. Cartier-Bresson, Eugene Smith.

UD 10. El reportaje y la fotografía documental:

- Revistas ilustradas en el periodo de entreguerras: Alemania (Berliner Illustrierte y München Illustrierte) y Francia (Vu, Regards).
- R. Capa y D. Seymour "Chim": agencia Magnum.
- La Farm Security Administration (FSA): Dorothea Lange, Walker Evans, Margaret Bourke-White.
- Revistas ilustradas: *AIZ* (Alemania) y *Life* (EEUU)

BLOQUE IV. La fotografía durante la segunda mitad del siglo XX

UD 11. Retrato: Diane Arbus, R. Avedon, Y. Karsch, H. Erfurth, etc.

UD 12. La fotografía en los años 50:

- La exposición Family of Man: E. Steichen y W. Klein.
- Fotografía humanista: R. Doisneau y el Grupo de los XV.
- Fotografía subjetiva: O. Steinert.

UD 13. Fotografía y moda: Irving Penn, Richard Avedon, Helmut Newton y Mario Testino.

UD 14. Nuevas propuestas artísticas: Aaron Siskind, Andy Warhol, Duane Michals, Minor White, etc.

UD 15. Arte conceptual y fotografía: Body Art, Happening, performance, Land Art, etc.

UD 16. La fotografía a partir de los años 60: A. Gursky, L. Freedlander, Cindy Sherman, Robert Mapplethorpe, Jeff Wall, Annie Leibovitz, etc.

7. Metodología / Volumen de trabajo

7.1. Actividades de trabajo presencial

<i>Tipo de sesión</i>	<i>Metodología de enseñanza-aprendizaje</i>	<i>Relación con los Resultados de Aprendizaje</i>	<i>Volumen de trabajo en nº horas</i>
<i>Clases teóricas</i>	Exposición de contenidos por parte del profesor o en seminarios, análisis de competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en el aula.	RA 1, RA 2, RA 3, RA 4, RA 5, RA 6	26
<i>Clases prácticas</i>	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.	RA 1, RA 2, RA 3, RA 4, RA 5, RA 6	22
<i>Exposición de trabajo en grupo</i>	Aplicación de conocimientos interdisciplinares.	RA 1, RA 2, RA 3, RA 4, RA 5, RA 6	12
<i>Tutorías</i>	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	RA 1, RA 2, RA 3, RA 4, RA 5, RA 6	24

	presentados en las clases, seminarios, talleres, lecturas, realización de trabajos, proyectos, etc.		
<i>Evaluación</i>	Conjunto de pruebas (orales y/o escritas) empleadas en la evaluación inicial o formativa del alumno.	RA 1, RA 2, RA 3, RA 4, RA 5, RA 6	6
SUBTOTAL			90

7.2. Actividades de trabajo autónomo

<i>Tipo de sesión</i>	<i>Metodología de enseñanza-aprendizaje</i>	<i>Relación con los Resultados de Aprendizaje</i>	<i>Volumen trabajo en nº horas</i>
<i>Trabajo autónomo individual</i>	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.	RA 1, RA 2, RA 3, RA 4, RA 5, RA 6.	34
<i>Estudio práctico en grupo</i>	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.	RA 1, RA 2, RA 3, RA 4, RA 5, RA 6	20
<i>Actividades complementarias</i>	Preparación y asistencia a actividades complementarias como talleres, congresos, conferencias, ...		6
SUBTOTAL			60
TOTAL			150

8. Recursos

- Pizarra
- Ordenador.
- Cañón de proyección.
- Material audiovisual.
- Páginas webs.
- Biblioteca.

9. Evaluación

9.1. Criterios de evaluación

Registros actitudinales y de control de asistencia y de tutorías

- Asistencia, puntualidad, actitud y grado de implicación en la asignatura.
- Participación activa, coherente, reflexiva y crítica.
- Respeto, cooperación y ayuda a los compañeros.
- Elaboración periódica de ejercicios y actividades.
- Adecuación a las pautas y plazos consensuados y establecidos.
- Preparación, participación activa y aprovechamiento de las sesiones de tutoría.
- Uso pertinente y responsable de las nuevas tecnologías (portátiles, móviles, webs, ...).

Exámenes

- Dominio de los contenidos teóricos trabajados en el aula.
- Capacidad de análisis y de síntesis y expresión adecuada de los conceptos fundamentales.
- Capacidad de argumentación y de estructuración de las ideas, estableciendo relaciones entre las mismas.
- Corrección ortográfica, gramatical y sintáctica.
- Empleo de un vocabulario y una terminología específica de la materia.

Actividades individuales

- Presentación formal adecuada y coherente.
- Dominio de los contenidos teóricos trabajados en el aula.
- Capacidad de análisis y de síntesis y expresión adecuada de los conceptos fundamentales.
- Capacidad de argumentación y de estructuración de las ideas, estableciendo relaciones entre las mismas.
- Capacidad de selección y organización de la información.
- Corrección gramatical y ortográfica (cada falta de ortografía restará 0'15 puntos de la nota obtenida; más de 6 faltas o tres de particular gravedad supondrán el suspenso inmediato).
- Empleo de un vocabulario y una terminología adecuada y específica de la materia.

Trabajos de investigación

Presentación formal:

- Corrección gramatical y ortográfica (se aplicarán las mismas normas que en las actividades).
- Entregas en fecha, horario y medio (físico o digital) establecido.
- Organización (maquetación) y limpieza.
- Portada con los datos de identificación del alumno/a, la asignatura y el título del tema a tratar

Contenidos:

- Comprensión y expresión adecuada de los conceptos fundamentales.
- Argumentación y estructuración de las respuestas estableciendo relaciones entre los conceptos.
- Capacidad de análisis y de síntesis.
- Originalidad y creatividad.
- Correspondencia con el planteamiento teórico pautado.

<p><i>Estructuración:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusión de todos los puntos acordados. • Corrección en la estructura de los apartados. <p><i>Citas y referencias bibliográficas según normas APA:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Referencias adecuadamente redactadas. • Citas bien formuladas. <p><i>Actividades cooperativas:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Autoevaluación y evaluación recíproca. • Capacidad crítica y autocrítica. <p><i>Exposición oral:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de síntesis, claridad y organización. • Uso adecuado de las TIC (soporte audiovisual). • Expresividad, poder de motivación y captación del interés. Originalidad y creatividad. • Ajuste al tiempo establecido para su exposición. El trabajo en grupo será defendido de manera equitativa por todos sus miembros

9.2. Instrumentos de evaluación

9.2.1. Convocatoria ordinaria

ALUMNOS CON EVALUACIÓN CONTINUA		
<i>Instrumentos de evaluación</i>	<i>Resultados de aprendizaje evaluados</i>	<i>Porcentaje otorgado (%)</i>
1. Observación directa del desempeño	RA 1, RA 2, RA 3, RA 4, RA 5, RA 6.	10%
2. Actividades individuales	RA 1, RA 2, RA 3, RA 4, RA 5, RA 6.	25%
3. Exámenes (pruebas teórico-prácticas)	RA 1, RA 2, RA 3, RA 4, RA 5, RA 6.	40%
4. Trabajos de investigación en grupo y/o individual	RA 1, RA 2, RA 3, RA 4, RA 5, RA 6.	15%
5. Exposiciones orales	RA 1, RA 2, RA 3, RA 4, RA 5, RA 6.	10%

ALUMNOS CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA (+20% faltas asistencia)		
<i>Instrumentos de evaluación</i>	<i>Resultados de aprendizaje evaluados</i>	<i>Porcentaje otorgado (%)</i>
1. Observación directa del desempeño	RA 1, RA 2, RA 3, RA 4, RA 5, RA 6.	0%

2. Actividades individuales	RA 1, RA 2, RA 3, RA 4, RA 5, RA 6.	15%
3. Exámenes (pruebas teórico-prácticas)	RA 1, RA 2, RA 3, RA 4, RA 5, RA 6.	60%
4. Trabajos de investigación en grupo y/o individual	RA 1, RA 2, RA 3, RA 4, RA 5, RA 6.	15%
5. Exposiciones orales	RA 1, RA 2, RA 3, RA 4, RA 5, RA 6.	10%

9.2.2. Convocatoria extraordinaria

Los criterios, instrumentos de evaluación y porcentajes aplicados serán los mismos que los establecidos en la convocatoria ordinaria.

10. Bibliografía

Bibliografía básica

- LEMAGNY, J.C. y ROUILLÉ, A. (Dir.) (1988). *Historia de la fotografía*. Barcelona: Alcor.
- NEWHALL, B. (1983). *Historia de la fotografía: desde los orígenes hasta nuestros días*. Barcelona: Gustavo Gili.
- RODRÍGUEZ, F. (2014). *Qué es la fotografía. Breve historia de los géneros, movimientos y grandes autores del arte fotográfico*. Barcelona: Lunweg.
- SOUGEZ, M.L. (2004). *Historia de la fotografía*. Madrid: Cátedra.

Bibliografía complementaria

- ADES, D. (2002). *Fotomontaje*. Barcelona: Gustavo Gili.
- BAJAC, Q. (2015). *La fotografía. La época moderna 1880-1960*. Barcelona: Blume.
- BAJAC, Q. (2011). *La invención de la fotografía. La imagen revelada*. Barcelona: Blume.
- BENJAMIN, W. (2008). *Sobre la fotografía*. Valencia: Pre-Textos.
- FREUND, G. (2008). *La fotografía como documento social*. Barcelona: Gustavo Gili.
- FONTANELLA, L. (1981). *La historia de la fotografía en España desde sus orígenes hasta 1900*. Madrid: El Viso.
- FRIZOT, M. (Ed.) (1998). *A new history of photography*. Colonia: Könemann.
- GERNSHEIM, H y A. (1967). *Historia gráfica de la fotografía*. Barcelona: Omega.
- GUNTHER, A. y POIVERT, M. (Eds.) (2009): *El arte de la fotografía. De los orígenes a la actualidad*. Barcelona: Lunweg.
- HACKING, J. (Ed.) (2013). *Fotografía. Toda la historia*. Blume. Barcelona.
- JEFFREY, I. (2009). *Cómo leer la fotografía*. Madrid: Electa.
- JEFFREY, I. (2000). *La fotografía. Una breve historia*. Barcelona: Destino.
- LÓPEZ, P. (2005). *Historia de la fotografía en España. Fotografía y sociedad, desde sus orígenes hasta el siglo XXI*. Madrid: Lunweg.
- MARZAL, J. (2007). *Cómo se lee una fotografía. Interpretaciones de la mirada*. Madrid: Cátedra.

- SÁNCHEZ, J. M. (Coord.) (2001). *La fotografía en España. De los orígenes al siglo XXI*. Summa Artis, Vol. 47. Madrid: Espasa Calpe.
- SCHARFF, A. (2005). *Arte y fotografía*. Madrid: Alianza Forma.
- SONTAG, S. (1996). *Sobre la fotografía*. Barcelona: Edhasa.
- SOUGEZ, M.-L. (Coord.) (2007). *Historia general de la fotografía*. Madrid: Cátedra.
- TAUSK, P. (1978). *Historia de la fotografía en el siglo XX: De la fotografía artística al periodismo gráfico*. Barcelona: Gustavo Gili.
-