

GUIA DOCENTE

Historia y Cultura de la Imagen 2023-2024

Especialidad: Fotografía y Creación Audiovisual

Curso 2023/2024

→ 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	Escola d'Art i Superior de Disseny de València		
Título	Diseño Gráfico: Itinerario Fotografía y Creación Audiovisual		
Departamento	Historia y Teoría del Arte y del Diseño		
Mail del departamento			
Asignatura	Historia y Cultura de la Imagen		
Web	easdvalencia.com		
Horario			
Lugar impartición	Vivers	Horas semanales	6
Código		Créditos ECTS	6
Ciclo		Curso	2º
Duración	Semestral	Idioma	Castellano/Valenciano
Tipo de formación	OE. Obligatoria de especialidad	Tipo de asignatura	60% presencial 40% autónomo

DATOS DEL PROFESORADO

Docente/s responsable/s	
Correo electrónico	
Horario tutorías	
Lugar de tutorías	

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

La asignatura de Historia y Cultura de la Imagen ofrece una aproximación a los orígenes y evolución de la fotografía en el tiempo atendiendo a sus peculiaridades técnicas y a sus implicaciones sociales, así como a su relación con las artes plásticas.

La asignatura 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 estudio de los principales géneros, autores, corrientes y tendencias de la fotografía.
3. El análisis e identificación de los aspectos formales, estéticos, comunicativos y expresivos que caracterizan las obras fotográficas

La asignatura contribuye al perfil profesional de la titulación en la medida que proveerá al alumnado de un bagaje teórico sólido que le permitirá reconocer los principales estilos y tendencias y le proporcionará unos referentes visuales, estéticos y formales a la hora de conformar su práctica profesional, estimular su creatividad y contribuir a la definición de un estilo propio.

→ 3. Conocimientos previos recomendados

Es recomendable que el alumnado haya adquirido con anterioridad los conocimientos que proporciona la asignatura de Fundamentos Históricos del Diseño de primer curso.

→ 4. Competencias de la asignatura

Se presentan a continuación las competencias a cuyo logro contribuye la asignatura de Historia y Cultura de la Imagen.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

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

CG6	Promover el conocimiento de los aspectos históricos, éticos, sociales y culturales del diseño.
CG12	Profundizar en la historia y la tradición de las artes y del diseño.
CG19	Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación.
CG21	Dominar la metodología de la investigación.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE13	Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño gráfico.
CE15	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

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	COMPETENCIAS RELACIONADAS
R1 - Identifica las características formales, estéticas y comunicativas de la fotografía de las principales corrientes, tendencias y autores.	CT17, CG6, CG12, CG19, CE 13, CE15
R2 – Explica razonadamente la evolución técnica y formal de la fotografía, así como sus relaciones con las artes plásticas.	CT17, CG6, CG12, CG19, CE13, CE15
R3 - Analiza el contexto en el que se desarrolla la fotografía de cada periodo estudiado.	CT17, CG6, CG12, CG19, CE13, CE15
R4 – Compara las obras fotográficas de cada periodo estudiado con fotografías de otras épocas y actuales, estableciendo relaciones, influencias y fuentes de inspiración.	CT17, CG6, CG12, CG19, CE13, CE15
R5 – Argumenta las ideas y opiniones con claridad y rigor utilizando una terminología y un vocabulario específicos de la materia.	CT17, CG6, CG12, CG19, CE13, CE15
R6 - Elabora trabajos de investigación aplicando la metodología adecuada.	CG6, CG12, CG19, CG21, CE13, CE15

→ 6. Contenidos

Bloque 1. Introducción a la Historia y Cultura de la Imagen

Unidad 1. Introducción a la Historia de la Fotografía

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

Bloque 2. La fotografía en el siglo XIX: orígenes y desarrollo

Unidad 2. La invención de la fotografía.

- Contexto histórico-social.
- Antecedentes: la cámara oscura y la cámara lúcida.
- Pioneros: Niépce, Daguerre, H. Bayard, H. F. Talbot y A. Atkins.

Unidad 3. La técnica del colodión húmedo.

- Origen de la técnica: Gustave Le Gray y F. S. Archer.
- El retrato fotográfico: Nadar y Disderi.
- El pictorialismo. Pioneros: J.M. Cameron, O. G. Rejlander y H.P. Robinson.
Pictorialismo naturalista: P.H. Emerson.
- Fotografía de viajes: Francis Frith.
- Fotografía de guerra: Roger Fenton, Felice A. Beato, Mathew B. Brady y Alexander Gardner.

Unidad 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 y Marey.

Bloque 3. La fotografía durante la primera mitad del siglo XX

Unidad 5. La transición norteamericana.

- La Photo-Secession: Alfred Stieglitz y Edward Steichen.

Unidad 6. La fotografía social y documental.

- J.A. Riis y L.W. Hine.
- E. Atget y J.H. Lartigue.

Unidad 7. Fotografía y vanguardias.

- Vorticismo: Alvin Langdon Coburn
- Futurismo: Hermanos Bragaglia
- Dadaísmo: John Heartfield, Hannah Höch.
- Surrealismo: Man Ray, Dora Maar, Raoul Ubac, etc.
- Constructivismo: A. Rodchenko.
- Nueva Visión: L. Moholy-Nagy.

Unidad 8. Fotografía directa.

- EEUU y la *Straigh Photography*: P. Strand y el grupo f/64: E. Weston, A. Adams, I. Cunningham.
- Alemania y la Nueva Objetividad: A. Renger-Patzsch, A. Sander y K. Blossfeldt.
- Fotografía creativa en París: A. Kertész y Brassai.
- *Live Photography*: H. Cartier-Bresson.

Unidad 9. La fotografía documental y el fotoperiodismo

- La Farm Security Administration (FSA): Dorothea Lange y Walker Evans.
- La Guerra Civil española: fotógrafos nacionales e internacionales.
- Las revistas ilustradas: Alemania (*Berliner Illustrierte*, *München Illustrierte* y *AIZ*), Francia (*Vu*, *Regards*) y EEUU (*Life*, *Fortune*)
- Las agencias fotográficas: Magnum Photos.
- El foto-ensayo: Eugene Smith.
- Otros fotoperiodistas: Margaret Bourke-White.

Bloque 4. La fotografía durante la segunda mitad del siglo XX

Unidad 10. La fotografía después de la Segunda Guerra Mundial.

- La fotografía humanista: el Grupo de los XV. La exposición “The Family of Man”.
- La fotografía subjetiva. Alemania: Otto Steinert y el grupo Fotoform. EEUU: Minor White, Aaron Siskind y Harry Callahan.
- La fotografía gestual: Robert Frank.
- La fotografía urbana: William Klein, Vivian Maier.

Unidad 11. Fotografía de moda.

- Evolución del género desde sus orígenes hasta la actualidad.

Unidad 12. Fotografía y paisaje industrial.

- Bernd e Hilla Becher.
- La Escuela de Düsseldorf: Candida Höffer, Thomas Ruff, Thomas Struth, Andreas Gursky.

Unidad 13. New Documents.

- Diane Arbus, Garry Winogrand y Lee Friedlander.

Unidad 14. Nuevas propuestas artísticas.

- Pop Art: Andy Warhol. Robert Rauschenberg, Richard Hamilton.
- Body art, happening y land art.
- Fotografía de concepto: Duane Michals, Josef Kosuth.

→ 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)
<i>Clase presencial</i>	Exposición de contenidos por parte del profesorado o en seminarios, análisis de competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en el aula.	R1, R2, R3, R4, R5, R6	26
<i>Clases prácticas</i>	Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por el o la docente. 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 alumnado.	R1, R2, R3, R4, R5, R6	22
<i>Tutoría</i>	Atención personalizada y en pequeño grupo. Periodo de instrucción y/o orientación realizado por un tutor o tutora 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, R3, R4, R5, R6	24

<i>Evaluación</i>	Conjunto de pruebas (orales y/o escritas) empleadas en la evaluación inicial o formativa del alumnado.	R1, R2, R3, R4, R5, R6	18
SUBTOTAL			90

7.2 Actividades de trabajo autónomo

<i>Trabajo autónomo</i>	Estudio del alumno o alumna: 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, R4, R5, R6	36
<i>Estudio práctico</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.	R1, R2, R3, R4, R5, R6	20
<i>Actividades complementarias</i>	Preparación y asistencia a actividades complementarias como talleres, congresos, conferencias,...	R1, R2, R3, R4, R5, R6	4
SUBTOTAL			60
TOTAL			150

→ 8. Recursos

- Pizarra.
- Ordenador con conexión a internet.
- Cañón de proyección.
- Altavoces.
- Aula virtual (Moodle o Classroom)
- Biblioteca y Centre de Documentació Impiva Disseny.
- Material audiovisual.
- Páginas web, blogs, etc.

→ 9. Evaluación

9.1 Convocatoria ordinaria

9.1.1 Alumnado con evaluación continua

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
Para evaluar los diferentes instrumentos de evaluación se utilizarán rúbricas donde se especificarán los resultados de aprendizaje y los indicadores con el porcentaje otorgado a cada uno de ellos. Estas rúbricas serán dadas a conocer al alumnado. 1. Actividades de aula. Suponen el 20% de la calificación total. Cada una de las actividades será valorada con el porcentaje que establezca el profesor o profesora que imparta la asignatura. Criterios de evaluación: • Presentación formal adecuada y coherente. • Dominio de los contenidos teóricos trabajados en el aula. • Capacidad de análisis y de síntesis. • 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. • Empleo de un vocabulario y una terminología adecuada y específica de la materia. • Uso correcto de las fuentes y aplicación de las normas APA en citas y referencias. 2. Trabajos prácticos individuales o de grupo. Suponen el 40% de la calificación total. Los trabajos se calificarán de 0 a 10. Cada uno de los trabajos será valorado con porcentajes diferentes según criterio del profesor o la profesora. Algunos trabajos conllevan la exposición y defensa de los mismos; el porcentaje asignado será el que establezca el profesor o profesora que imparta la asignatura. Criterios de evaluación: • Presentación formal adecuada y coherente. • Capacidad de análisis y de síntesis. • 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. • Empleo de las normas básicas de elaboración y presentación de un trabajo de investigación. • Empleo de un vocabulario y una terminología adecuada y específica de la materia. • Uso correcto de las fuentes y aplicación de las normas APA en citas y referencias.	R1, R2, R3, R4, R5, R6

3. Pruebas objetivas. Suponen el 40% de la calificación total.

Criterios de evaluación:

- 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.

9.1.2 Alumnado con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN

Resultados de Aprendizaje evaluados

1. Pruebas teórico-prácticas. Suponen el 100% de la calificación total.

Estas pruebas se calificarán de 0 a 10. Se considera que la asignatura está superada si la nota final es igual o superior a 5. Se evaluarán todos los contenidos desarrollados en la asignatura.

Para evaluar estas pruebas, se utilizarán rúbricas donde se especificarán los resultados de aprendizaje y los indicadores con el porcentaje otorgado a cada uno de ellos. Estas rúbricas serán dadas a conocer al alumnado.

Criterios de evaluación:

- Dominio de la totalidad de los contenidos de la asignatura.
- Capacidad de análisis y de síntesis.
- 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 adecuada y específica de la materia.
- Empleo de un estilo de comunicación coherente.
- Aplicación de las normas APA en citas y referencias.

R1, R2, R3, R4,
R5, R6

9.2 Convocatoria extraordinaria

9.2.1 Alumnado con evaluación continua

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN

Resultados de Aprendizaje evaluados

Los instrumentos serán los mismos que en el punto 9.1.1., así como los resultados de aprendizaje evaluados.

1. Actividades de aula. Suponen el 20% de la calificación total.

2. Trabajos prácticos individuales o de grupo. Suponen el 40% de la calificación total.

3. Pruebas objetivas. Suponen el 40% de la calificación total.

R1, R2, R3, R4,
R5, R6

9.2.2 Alumnado con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
Los instrumentos serán los mismos que en el punto 9.1.2., así como los resultados de aprendizaje evaluados. 1. Pruebas teórico-prácticas. Suponen el 100% de la calificación total.	R1, R2, R3, R4, R5, R6

→ 10. Bibliografía

Bibliografía básica:

- Ang, Tom (2015). *Fotografía. La historia visual definitiva*. DK.
- Lavédrine, Bertrand (2010). *(re) Conocer y conservar las fotografías antiguas*. CTHS.
- Lemagny, Jean-Claude y ROUILLÉ, André (Dir.) (1988). *Historia de la fotografía*. Alcor.
- Newhall, Beaumont (1983). *Historia de la fotografía: desde los orígenes hasta nuestros días*. Gustavo Gili.
- Rodríguez, Francisco (2014). *Qué es la fotografía. Breve historia de los géneros, movimientos y grandes autores del arte fotográfico*. Lunweg.
- Sougez, Marie-Loup (Coord.) (2007). *Historia general de la fotografía*. Cátedra.
- Sougez, Marie-Loup (2004). *Historia de la fotografía*. Cátedra.

Bibliografía complementaria:

- Ades, Dawn (2002). *Fotomontaje*. Gustavo Gili.
- Bajac, Quentin (2015). *La fotografía. La época moderna 1880-1960*. Blume.
- Bajac, Quentin (2011). *La Invención De La Fotografía. La Imagen Revelada*. Blume.
- Benjamin, Walter (2008). *Sobre la fotografía*. Pre-Textos.
- Bieger-Thielemann, Marianne; Goodrow, Gérard A.; Haberer, Lilian; Mibelbeck, Reinhold; Pröllochs, Ute; Solbrig, Anke, Von Taschitz, Thomas Y Zschocke, Nina. (2005). *La fotografía del siglo XX*. Museum Ludwig Colonia. Taschen.
- De las Heras, Beatriz (2013). El testimonio de las imágenes. *Fotografía e historia*. Creaciones Vincent Gabrielle. https://www.researchgate.net/publication/301357440_Fotografia_e_Historia_El_testimonio_de_las_imagenes
- Freund, Gisèle (2008). *La fotografía como documento social*. Gustavo Gili.
- Fontanella, Lee (1981). *La historia de la fotografía en España desde sus orígenes hasta 1900*. El Viso.
- Frizot, Michel (Ed.) (1998). *A new history of photography*. Könemann.
- Gernsheim, Helmut y Alison (1967). *Historia gráfica de la fotografía*. Omega.
- Gunthert, André y Poivert, Michel (Eds.) (2009): *El arte de la fotografía. De los orígenes a la actualidad*. Lunweg.

- Hacking, Juliet (Ed.) (2013). *Fotografía. Toda la historia*. Blume.
- Jeffrey, Ian (2009). *Cómo leer la fotografía*. Electa.
- Jeffrey, Ian (2000). *La fotografía. Una breve historia*. Destino.
- Johnson, William S.; RICE, Mark y WILLIAMS, Carla (2017). *Historia de la fotografía. De 1839 a la actualidad*. Taschen.
- López, Publio (2005). *Historia de la fotografía en España. Fotografía y sociedad, desde sus orígenes hasta el siglo XXI*. Lunwerg.
- Lugon, Olivier (2010). *El estilo documental. De August Sander a Walker Evans 1920-1945*. Universidad de Salamanca.
- Marzal, Javier (2007). *Cómo se lee una fotografía. Interpretaciones de la mirada*. Cátedra.
- Rubio, Oliva María Y Koetzle, Hans Michael (2007). *Momentos estelares. La fotografía en el siglo XX*. Círculo de Bellas Artes. [http://www.circulobellasartes.com/fich_libro/MOMENTOS__ESTELARES__LA__FOTOGRAFIA__EN__EL__SIGLO__XX_\(51\).pdf](http://www.circulobellasartes.com/fich_libro/MOMENTOS__ESTELARES__LA__FOTOGRAFIA__EN__EL__SIGLO__XX_(51).pdf)
- Sánchez, Juan Miguel (Coord.) (2001). *La fotografía en España. De los orígenes al siglo XXI*. Summa Artis, Vol. 47. Espasa Calpe.
- Scharff, Aaron (2005). *Arte y fotografía*. Alianza Forma.

Diccionarios de historia de la fotografía

- Castellanos, Paloma (1999). *Diccionario histórico de la fotografía*. Istmo.
- Jeffrey, Ian (2000). *El ABC de la foto*. Phaidon.
- Rubio, Oliva María (Dir.) (2013). *Diccionario de fotógrafos españoles*. La Fábrica.
- Sougez, Marie-Loup y PÉREZ, Helena (2003). *Diccionario de historia de la fotografía*. Cátedra.

Libros sobre teoría de la fotografía

- Barthes, Roland (1995). *La cámara lúcida. Notas sobre la fotografía*. Paidós.
- Bourdieu, Pierre (2003). *Un arte medio. Ensayo sobre los usos sociales de la fotografía*. Gustavo Gili.
- Fontcuberta, Joan (2013). *Estética fotográfica. Selección de textos*. Gustavo Gili.
- Fontcuberta, Joan (2010). *La cámara de Pandora. La fotografía después de la fotografía*. Gustavo Gili.
- Hill, Paul y Cooper, Thomas (2001). *Diálogo con la fotografía*. Gustavo Gili.
- Sontag, Susan (1996). *Sobre la fotografía*. Edhasa.

Webs

- George Eastman Museum: <https://collections.eastman.org/>
- Internacional Center of Photography of New York: <http://emuseum.icp.org>
- Musée Français de la Photographie: <http://www.museedelaphoto.fr>
- Museum Ludwig: <https://museum-ludwig.kulturelles-erbe-koeln.de>
- The J.Paul Getty Museum: <http://www.getty.edu/art/photographs/>
- The Museum of Modern Art: <https://www.moma.org/artists>
- The Metropolitan Museum of Art: <http://www.metmuseum.org>
- The home of street photography: <https://in-public.com>