

GUIA DOCENTE

Teoría de la técnica y la estética fotográficas 2023-24

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	Grado en Fotografía y Creación audiovisual		
Departamento	Fotografía		
Mail del departamento	fotografia@easdvalencia.com		
Asignatura	Teoría de la técnica y la estética fotográficas		
Web	easdvalencia.com		
Horario	consultar web		
Lugar impartición	Vivers	Horas semanales	4
Código		Créditos ECTS	4
Ciclo		Curso	3º
Duración	Semestral	Idioma	Castellano/Valenciano
Tipo de formación	FB. Formación Básica	Tipo de asignatura	60% presencial 40% autónomo

DATOS DEL PROFESORADO

Docente/s responsable/s	Tana Capó
Correo electrónico	tcapo@easdvalencia.com
Horario tutorías	consultar al profesorado
Lugar de tutorías	Departamento de fotografía

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

La asignatura *Teoría de la técnica y la estética fotográficas* tiene como objetivo que el alumnado adquiera la base teórica necesaria que le permita conocer, comprender, analizar, sintetizar y evaluar la incidencia de la técnica en la Teoría y la Estética Fotográfica para su aplicación teórica en la ejecución y defensa de producciones fotográficas.

Se ofrece al alumnado estrategias inscritas en un marco teórico-histórico que le permitan el uso de metodologías de trabajo coherentes y consistentes teóricamente, para la resolución de problemas de tipo técnico y plástico en la ejecución de producciones inscritas en cualquier disciplina fotográfica. Con esto, adquirirá la base teórica y conceptual adecuada para su aplicación al mundo de la creación fotográfica.

El objetivo principal es que el alumnado adquiera una mirada global e integradora sobre la inevitable vinculación entre la estética y la técnica en fotografía. *Teoría de la técnica y la estética fotográfica* es una asignatura coordinada con *Fotografía de autor*, que consolida la comprensión teórica de las técnicas y sus usos en la práctica profesional y artística.

La presente asignatura contribuye de modo fundamental en la capacidad de desarrollar ideas y argumentos razonada y críticamente.

→ 3. Conocimientos previos recomendados

Los conocimientos adquiridos en las asignaturas Fotografía y Medios audiovisuales, Lenguajes y técnicas digitales, Fundamentos científicos del Diseño, Espacio y Volumen y Proyectos básicos, Fundamentos históricos del Diseño, y Fotografía de espacios, objetos y personas.

→ 4. Competencias de la asignatura

Se presentan a continuación las competencias a cuyo logro contribuye la asignatura de **Teoría de la técnica y la estética fotográficas**

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT2	Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
CT8	Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.

COMPETENCIAS GENERALES

CG3	Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica.
CG9	Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funciones, necesidades y materiales.
CG19	Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE3	Comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje gráfico.
CE9	Analizar el comportamiento de los receptores del proceso comunicacional en función de los objetivos del proyecto.

→ 5. Resultados de aprendizaje

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	COMPETENCIAS RELACIONADAS
<p>R1 - Comprende y utiliza la capacidad de significación del lenguaje gráfico, estableciendo relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica.</p> <p>I1 - Distingue la incidencia de lo técnico-fotográfico y su vinculación con lo real.</p> <p>I2 - Comprende el trabajo de diversos autores/as de fotografía contemporánea, sus influencias y efectos.</p> <p>I3 - Analiza los estilos y convenciones visuales y su deconstrucción en la fotografía contemporánea.</p> <p>I4 - Aplica los conocimientos sobre estética fotográfica en función de los objetivos de su proyecto.</p>	CG3, CE3, CE9
<p>R2 - Cita, ordena y distingue, mediante la articulación del discurso escrito, los distintos tipos de teorías, técnicas y estéticas, atendiendo a sus potenciales repercusiones en el análisis de proyectos fotográficos.</p> <p>I1 - Desarrolla un texto coherente en base a la extensión indicada, bien redactado, utilizando lenguaje técnico y/o poético, sin erratas ni faltas.</p> <p>I2 - Utiliza fuentes de información variadas, con relación con el tema, fiables y que contribuyen al desarrollo del texto, documentadas y citadas siguiendo el formato establecido.</p> <p>I3 - Considera y desarrolla de manera sobresaliente la vinculación de la técnica fotográfica con la estética.</p> <p>I4 - Presenta ideas originales que demuestran creatividad e innovación.</p> <p>I5 - Obtiene una conclusión que responde a los objetivos iniciales del texto y se sostiene con las fuentes aportadas.</p>	CT2, CT8, CG3, CG9, CG19

→ 6. Contenidos

Unidad 1. Incidencias de lo técnico-fotográfico en los modos de representación fotográfica y su vinculación con lo real

Los inicios de la fotografía: éxitos y limitaciones. El carácter enciclopédico de la fotografía.

El desarrollo técnico. La ciencia y la tecnología como activos esenciales en el cambio de paradigma de representación.

Estilos y convenciones visuales: la construcción y reconstrucción del estilo documental.

El peso de la representación: fotografía y verdad. La idea de ficción. La crisis de lo real.

Fundamentos, discursos y estrategias de la fotografía contemporánea. La postfotografía.

Unidad 2. Teorías de la evolución técnica: la construcción de las convenciones visuales en fotografía

La herencia pictórica: las convenciones de representación visual de los géneros

La conformación óptica y simbólica de la visualidad: la gestión del espacio. Proxémica.

La ampliación de la visión a partir de la evolución técnica de los soportes de captura analógicos y digitales. El momento del disparo versus el momento del ordenador. Crisis y deriva del código ontológico de la fotografía.

Unidad 3. El discurso teórico fotográfico y la elaboración de textos críticos.

Los teóricos del medio.

Modelos y estructuras textuales. Análisis y escritura. Pautas metodológicas.

→ 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	20
<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	10
<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	6
<i>Evaluación</i>	Conjunto de pruebas (orales y/o escritas) empleadas en la evaluación inicial o formativa del alumnado.	R1, R2	4
SUBTOTAL			40

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	30
<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	20
<i>Actividades complementarias</i>	Preparación y asistencia a actividades complementarias como talleres, congresos, conferencias,...	R1, R2	10
SUBTOTAL			60
TOTAL			100

→ 8. Recursos

Aula teórica equipada con proyector / Biblioteca / Conexión a Internet

→ 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
<p>Dossier de contenidos teóricos. Supone el 40% de la calificación total. Se evalúa como <i>apto</i> o <i>no apto</i> a partir de una lista de chequeo con los indicadores relativos a los resultados de aprendizaje teóricos. En caso de resultar <i>no apto</i>, la persona tendrá que realizar la prueba teórica final.</p> <p>Análisis crítico de textos. Suponen el 30% de la calificación total. Se evalúa a partir de la rúbrica con los indicadores relativos a las competencias recogidas en la guía docente.</p> <p>Trabajo escrito final. Supone el 30% de la calificación total. Se evalúa a partir de la rúbrica con los indicadores relativos a las competencias recogidas en la guía docente.</p> <p>Cada trabajo se calificará de 0 a 10. Se considera que la asignatura está superada si la nota final es igual o superior a 5 en todos y cada uno de los trabajos.</p> <p>Para evaluar los textos se utilizará una rúbrica donde se especificarán los resultados de aprendizaje y los indicadores (resultados de aprendizaje más concretos) según sea su tipología. También se indicarán los porcentajes otorgados a cada uno de ellos. Este instrumento de evaluación será dado a conocer a los y las estudiantes.</p>	R1, R2

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

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
<p>Análisis crítico de textos. Suponen el 20% de la calificación total.</p> <p>Trabajo escrito final. Supone el 20% de la calificación total</p> <p>Prueba teórica/práctica. Supone el 60% de la calificación total.</p> <p>Cada trabajo, así como el examen, se calificará de 0 a 10. Se considera que la asignatura está superada si la nota final es igual o superior a 5 en todos y cada uno de los trabajos y en el examen.</p> <p>Para evaluar tanto los trabajos como el examen, se utilizará una rúbrica donde se especificarán los resultados de aprendizaje y los indicadores (resultados de aprendizaje más concretos) según sea su tipología.</p>	R1, R2

9.2 Convocatoria extraordinaria

9.2.1 Alumnado con evaluación continua

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
<p>Análisis crítico de textos. Suponen el 50% de la calificación total. Se evalúa a partir de la rúbrica con los indicadores relativos a las competencias recogidas en la guía docente.</p> <p>Trabajo escrito final. Supone el 50% de la calificación total. Se evalúa a partir de la rúbrica con los indicadores relativos a las competencias recogidas en la guía docente.</p> <p>Cada trabajo se calificará de 0 a 10. Se considera que la asignatura está superada si la nota final es igual o superior a 5 en todos y cada uno de los trabajos.</p> <p>Para evaluar los trabajos se utilizará una rúbrica donde se especificarán los resultados de aprendizaje y los indicadores (resultados de aprendizaje más concretos) según sea su tipología. También se indicarán los porcentajes otorgados a cada uno de ellos. Este instrumento de evaluación será dado a conocer a los y las estudiantes.</p>	R1, R2

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

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
<p>Análisis crítico de textos. Suponen el 25% de la calificación total.</p> <p>Trabajo escrito final. Supone el 25% de la calificación total</p> <p>Prueba teórica/práctica. Supone el 50% de la calificación total.</p> <p>Cada trabajo, así como el examen, se calificará de 0 a 10. Se considera que la asignatura está superada si la nota final es igual o superior a 5 en todos y cada uno de los trabajos y en el examen.</p> <p>Para evaluar tanto los trabajos como el examen, se utilizará una rúbrica donde se especificarán los resultados de aprendizaje y los indicadores (resultados de aprendizaje más concretos) según sea su tipología.</p>	R1, R2

→ 10. Bibliografía

- Barthes, R. (1994). *La cámara lúcida: Nota sobre la fotografía*. Barcelona: Paidós.
- Byung-Chul Han (2015) *La salvación de lo bello*. Barcelona: Herder.
- Costa, J. (1977). *El lenguaje fotográfico*. Madrid: Ibérico Europea de Ediciones.
- Dubois, P.(1986). *El acto fotográfico*. Barcelona: Paidós Comunicación.
- Flusser, V. (2001). *Una filosofía de la fotografía*. Madrid: Editorial Síntesis.
- Fontcuberta, J. (1990). *Fotografía: conceptos y procedimientos, una propuesta metodológica*.

Barcelona:Gustavo Gili.

Fontcuberta, J. (1998). *El beso de Judas. Fotografía y verdad*. Barcelona: Gustavo Gili.

Fontcuberta, J. (ed.) (2003). *Estética fotográfica*. Barcelona: Gustavo Gili.

Fontcuberta, J. (2010). *La cámara de Pandora. La fotografía después de la fotografía*. Barcelona: Gustavo Gili.

Fontcuberta, J. (1998). *La furia de las imágenes. Notas sobre la postfotografía*. Barcelona: Gustavo Gili.

García-Alix, A (2008). *Moriremos mirando*. Madrid: La Fábrica.

Mirzoeff, N. (2016). *Cómo ver el mundo. Una introducción a la Cultura Visual*. Barcelona: Paidós.

Sontag, S. (1996). *Sobre la fotografía*. Barcelona: Edhasa.

Szarkowski, J.(2011). *El ojo del fotógrafo*. Madrid: La Fábrica Editorial.

Bibliografía complementaria:

Aumont, J. (1997). *El ojo interminable*. Barcelona: Paidós.

Clerc, L.P.(1975). *Fotografía:Teoría y práctica*. Barcelona: Omega.

Crary, J. (2008). *Las técnicas del observador: Visión y modernidad en el siglo XIX*. Murcia: CENDEAC.

Freund, G. (1999). *La fotografía como documento social*. Barcelona: Gustavo Gili.

Hall, E.T. (1993). *La dimensión oculta*. Madrid: Siglo Veintiuno.

Lugon, O. (2010). *El estilo documental: De August Sanders a Walker Evans. 1920-1945*. Salamanca: Universidad de Salamanca.

Nakahira, T. (2018). *La ilusión documental*. Barcelona: Ca L'Isidret Edicions.

Schnaith, N. (2011). *Lo visible y lo invisible en la imagen fotográfica*. Madrid: La Oficina Ediciones.

Shore, S. (2009). *Lección de fotografía: La naturaleza de las fotografías*. Londres: Phaidon.

Tanizaki, J. (2015). *El elogio de la sombra*. Madrid: Ediciones Siruela.