

ANÁLISIS DE LA IMAGEN FOTOGRÁFICA

PROGRAMA

M.en A.V. LORENA MATA SANDOVAL

OBJETIVOS

- * Aplicar la fotografía como herramienta para la representación arquitectónica.
- * Manejar la técnica fotográfica para la investigación y representación de proyectos arquitectónicos
- * Aprender a valorar los aspectos sintácticos de la imagen: los encuadres , composiciones, luz y color
- * Aprender a valorar los aspectos semánticos de la imagen : simbolismo, discurso fotográfico, manejo de series.

Nota:

Teniendo en cuenta la dificultad de contar con un laboratorio fotográfico que de servicio a todos los alumnos de esta Facultad, se propone que éstos hagan los revelados en laboratorios externos y que la materia se enfoque principalmente al análisis de la imagen. De esta manera los alumnos no sólo aprenderán conceptos técnicos sobre el conocimiento de la cámara y la toma fotográfica, sino también se adiestrarán en el manejo de la imagen . La ventaja de este sistema es que el alumno aprenderá a manejar la cámara y no tendrá que dedicar tiempo al revelado y a la impresión en papel , y con ello se podrá enfocar el curso de una manera directa a los aspectos teóricos de la fotografía.

TEMÁTICA

1. Manejo de la cámara de 35 mm (velocidades y diafragmas)
2. Conocimiento de las películas
3. Valoración del revelado y la impresión
4. Análisis de contactos
5. Encuadres y composición
6. Estructura sintáctica de la imagen (la forma)
7. Estructura semántica de la imagen (el contenido)
8. El discurso fotográfico: la serie

MARCO TEÓRICO

El sustento teórico de la materia radica por un lado en los conocimientos técnicos; manejo de la cámara y valoración de impresiones. Para esta parte del curso es indispensable que el alumno tenga consigo un libro de consulta de los aspectos técnicos de la fotografía. Para esto se sugiere el siguiente:

LANGFORD, Michael.- La Fotografía, paso a paso.- Ed Hernan Blume.

Paralelamente a los conocimientos teóricos el alumno deberá.

lecturas indispensables en el curso:

1. EL beso de judas. Jean Fontcuberta

2. La cámara lúcida. Roland Barthes

Las fechas de las lecturas se exponen en el calendario del programa.

A) CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

- + manejo de la cámara y valoración de impresiones
- + un libro de consulta de los aspectos técnicos de la fotografía. Para esto se sugiere el siguiente:
LANGFORD, Michael.- La Fotografía, paso a paso.- Ed Hernan Blume

B) CONOCIMIENTOS TEÓRICOS

- + efectar lecturas que apoyen el sustento teórico con el que reforzará los aspectos técnicos
- + adquirir una postura crítica de la imagen para lo cual deberá estudiar la obra de fotógrafos conocidos así como
- + lecturas indispensables en el curso:

1. EL beso de judas. Jean Fontcuberta

2. La cámara lúcida. Roland Barthes

3. Sobre la fotografía Susan Sontag

Las fechas de las lecturas se exponen en el calendario del programa.

La materia tendrá como apoyo la bibliografía indicada en este documento como ayuda a la formación técnica y teórica .

METODOLOGÍA DEL TRABAJO

- + La toma fotográfica. Los alumnos realizarán tomas fotográficas que expresen sus conceptos acerca del espacio. La materia se llevará a cabo a manera de taller.
- + Los alumnos presentarán un trabajo de investigación de un tema de historia de la fotografía previamente asignado. Se harán exposiciones teóricas a los alumnos y después ellos llevarán a la práctica sus conocimientos.
- + Se llevarán las actividades teóricas en el salón de clase y el alumno tendrá que salir a campo a fotografiar
- + Realizarán la lectura de material teórico para reforzar el apoyo conceptual. El alumno irá descubriendo la teoría dentro de la práctica mediante un sistema de conocimiento significativo.

EQUIPO

1. Cámara de 35 mm (mínimo lente de 50 mm)
2. Capacidad económica para solventar gastos de revelado e impresión.
3. Libros que sean sugeridos en las lecturas
4. Cuenta hilos para lectura de contactos
5. Tripié

EVALUACIÓN

La evaluación se hará con el material realizado en el taller. Este material deberá mostrar una evolución. No se aceptarán trabajos que no hayan tenido un seguimiento durante el curso. El trabajo se evaluará tomando en cuenta tres aspectos:

1. La técnica fotográfica
2. Aspectos sintácticos
3. Aspectos semánticos

Se tomarán como puntos a calificar los siguientes puntos con distintos porcentajes según su grado de importancia:

1. **Serie fotográfica**
2. **trabajo expuesto en clase**
3. **lectura de un libro**

4. asistencia y participación

PERFIL DEL ALUMNO

Este curso está planteado para alumnos que cursen la licenciatura de Arquitectura quienes estén interesados en analizar los espacios y poder expresarlos fotográficamente. Se recomienda que el alumno tenga alguna familiaridad con su equipo fotográfico y que conozca su cámara de manera elemental. Es recomendable que tenga también conocimientos básicos de composición ya que en los aspectos teóricos dichos principios estarán relacionados.

DURACIÓN DEL CURSO

El curso tendrá una duración de 40 horas, con una sesión por semana (20) de 2 horas.

DESARROLLO DEL PROGRAMA

TEMAS A DESARROLLAR POR EQUIPOS

1. Inicios de la fotografía. Niepce, Talbot, Daguerre.
2. Primeros fotógrafos de estudio. Nadar. Cartas de visita.
3. Pictorialismo. La fotografía dependiente de la pintura.
4. La fotografía se acerca a su propia expresión (Stieglitz, Strand). Primeras galerías dedicadas a la fotografía como arte.
5. Desarrollo de la técnica. Sistema de zonas. Fotógrafos de la forma. Desarrollo de la profundidad de campo. Grupo f64.
6. El tiempo en la fotografía. El movimiento suspendido. Muybridge
7. Foto de calle. El realismo fotográfico, foto directa y fotoperiodismo. Cartier Bresson, Álvarez Bravo, Diane Arbus.
8. Fotografía experimental (Man Ray y propuestas afines)
9. Fotografía construida y fotomontaje. Peter Joel Witkin
10. Fotomontaje y técnicas alternativas. Polaroid.

BIBLIOGRAFÍA

- ❖ **LANGFORD, Michael.- La Fotografía, paso a paso.- Ed Hernan Blume.**
- ❖ LANGFORD, Michael.- Laboratorio Fotográfico.- Ed. Herman Blume.
- ❖ **HEDGECOE, John.- Manual de Técnica Fotográfica.- Ed. Herman Blume.**
- ❖ FREEMAN, Michael.- Cómo Hacer Fotografía en Blanco y Negro.- Ed. Blume.
- ❖ MARCHESI, Jost J.- Técnicas de Iluminación Profesional.- Ed Verlag Photographie.
- ❖ FRIZOT, Michel.- A New History of Photography.- Ed. Könemann.
- ❖ BEAUMONT, Newhall.- A History of Photography.- The New Museum of Modern Art , New York.
- ❖ **FONTCUBERTA, Joan.- El Beso de Judas- fotografía y verdad.- Ed. Gustavo Gilli.**
- ❖ DUBOIS, Phillippe.- El Acto fotográfico.- Ed. Paidós Comunicación.
- ❖ BARTHES, Roland.- La Cámara Lúcida.- Ed. Paidós Comunicación.
- ❖ COSTA, Joan.- La Fotografía entre Sumisión y Subversión.- Ed. Sigma.
- ❖ BOURDIEU, Pierre.- La Fotografía, un arte intermedio.- Ed. Comunicación, nueva imagen.
- ❖ **ARNHEIM, Rudolph.-Arte y Percepción Visual.- Ed. Alianza Forma.**
- ❖ **DONDIS, D.- La Sintaxis de la Imagen.- Ed. GG. Diseño.**
- ❖ COHEN, Joseph.- Sensación y Percepciones Visuales.- Ed. Trillas, temas de psicología.

*la bibliografía básica está en negritas

ES LECTURA OBLIGATORIA, a escoger:

-FONTCUBERTA, Joan.- El Beso de Judas- fotografía y verdad.- Ed. Gustavo Gilli.

-BARTHES, Roland.- La Cámara Lúcida.- Ed. Paidós Comunicación

-SONTAG, Susan- Sobre la Fotografía.- Alfaguara

CALENDARIO

S E M A N A	FECHA	TEMA	lecturas	FECHAS PARA PRESENTACIONES DE TEMAS POR EQUIPOS
1	Enero 30	PRESENTACIÓN DEL CURSO	LECTURAS SOBRE TÉCNICA	
	Feb 6	No hay clase		
2	13	Manejo de la cámara de 35 mm (velocidades y diafragmas)	LECTURAS SOBRE TÉCNICA	
3	20	Manejo de la cámara de 35 mm (velocidades y diafragmas)	LECTURAS SOBRE TÉCNICA	
4	27	Manejo de la cámara de 35 mm (velocidades y diafragmas)	LECTURAS SOBRE TÉCNICA	EQUIPO 1
5	Marzo 5	Valoración del revelado y la impresión de los primeros rollos.	LECTURAS SOBRE TÉCNICA	EQUIPO 2 y 3
6	12	Valoración del revelado y la impresión	LECTURAS SOBRE TÉCNICA	EQUIPO 4
	19	No hay clase		
7	26	Análisis de contactos	LECTURAS SOBRE ANÁLISIS	EQUIPO 5

	Semana santa Abril 2			
8	9	Análisis de contactos	LECTURAS SOBRE ANÁLISIS	EQUIPO 6
9	16	Análisis de contactos	LECTURAS SOBRE ANÁLISIS	EQUIPO 7
10	23	Análisis de contactos	LECTURAS SOBRE ANÁLISIS	EQUIPO 8
11	30	Estructura sintáctica y semántica de la imagen (la forma)		EQUIPO 9
12	Mayo 7	Estructura sintáctica y semántica de la imagen (la forma)		EQUIPO 10
13	14		<u>EXAMEN DE LECTURA</u>	
14	21	Estructura sintáctica y semántica de la imagen (la forma)		ELABORACIÓN DE SERIE FINAL/REVISIÓN
15	28	Estructura sintáctica y semántica de la imagen (la forma)		ELABORACIÓN DE SERIE FINAL/REVISIÓN
16	Junio 4	<u>EVALUACIÓN FINAL</u> EXÁMENES DE OPTATIVAS		

REQUISITOS PARA PRESENTAR EXÁMENES EXTRAORDINARIOS

En caso de presentar un examen extraordinario el alumno deberá de cumplir con los siguientes requisitos :

1. Tener conocimientos teóricos y prácticos sobre la toma fotográfica. Tener conocimientos PLENOS de la historia de la fotografía y sus ideas aplicadas al quehacer fotográfico. (Con ello estar preparado para un examen)
2. Hacer la lectura del libro que fue llevado durante el semestre. (Con ello estar preparado para un examen)
3. Llevar el día del examen una carpeta con fotografías de su autoría que integren un discurso fotográfico que tenga como sustento los conocimientos teóricos requeridos dentro de los parámetros del curso.
4. El alumno presentará un examen escrito en la fecha citada oficialmente donde refleje los conocimientos que tiene de los puntos 1 y 2.

5. En caso de no presentar la carpeta, haber realizado la lectura y/o tener los conocimientos requeridos sobre historia de la fotografía, el alumno no podrá tener derecho a presentarse al examen extraordinario.

6. El examen se acreditará tomando en cuenta dos aspectos:

- a) Aprobar examen escrito que cumpla con los requerimientos arriba mencionados.
- b) Aprobar taller con material fotográfico de su autoría (carpeta arriba mencionada)