

**Curso GA-19 FOTOGRAFÍA. TEORÍA, HISTORIA Y TÉCNICA FOTOGRÁFICA/
PHOTOGRAPHY: THEORY, HISTORY AND ART PHOTOGRAPH
(45 horas lectivas)**

Prof. D. Antonio Pérez Gil (antonioperezgil@yahoo.es)

Introducción

El presente curso combina una aproximación teórica y práctica al hecho fotográfico. De la idea a la presentación final, los alumnos desarrollarán numerosas prácticas fotográficas correspondientes a los principales géneros fotográficos.

El carácter práctico de la misma estará apoyado en sesiones de historia y teoría fotográfica como marco para comprender los diferentes usos, géneros y aproximaciones al medio fotográfico, así como para facilitar una lectura analítica de las imágenes contemporáneas.

Se pondrá especial atención en la creación fotográfica contemporánea en el contexto español.

Objetivos

El curso tiene los siguientes objetivos:

- Aprender a manejar la cámara fotográfica
- Conocer los principios de la técnica fotográfica.
- Introducción a la fotografía digital.
- Comprender las posibilidades de la fotografía como medio de expresión y de información.
- Conocer y comprender la historia de la fotografía.
- Desarrollar una capacidad crítica en la lectura de las imágenes contemporáneas.
- Desarrollar habilidades sociales y de trabajo en grupo.

Metodología

Las clases estarán basadas en la participación y el debate en clase, fomentándose así la actitud proactiva de los alumnos.

Temario

1.- INTRODUCCIÓN. EL MUNDO EN IMÁGENES. APLICACIONES Y USOS DE LA FOTOGRAFÍA.

- Contar historias a través de la fotografía
- Revisitando los orígenes de la fotografía
- Historia de la Fotografía I. De 1839 a las cámaras Brownie.
- Clasificación: Foto-documento; Foto-publicidad; Foto-arte

BLOQUE A: TÉCNICA FOTOGRÁFICA

2.- PRINCIPIOS BÁSICOS

- La luz y la formación de la imagen. El ojo y la cámara.
- La exposición: apertura de diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad ISO. Ley de reciprocidad.
- Tipología de cámaras, formatos, lentes y sensores.
- Profundidad de campo e hiperfocal
- La composición de la imagen

3.- FOTOGRAFÍA DIGITAL I

- Introducción: diferencias y semejanzas entre fotografía digital y analógica.
- Principios básicos de la fotografía digital. Conceptos básicos. CCD. Resolución. Profundidad de color. Histograma. Balance de blancos.

- Tipología de archivos.
- Optimización y retoque de imágenes.
- Flujo de trabajo y revelado de archivos Raw.
- Tamaño y compresión de imagen.
- Blanco y negro digital.
- Imágenes de Alto Rango Dinámico (HDR).

BLOQUE B: TEORÍA E HISTORIA

- 4.- FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL
 - La fotografía como testimonio / La verdad como apariencia
- 5.- HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA (II)
 - De 1900 a 1955. Fotografía y vanguardias artísticas. La ruptura del espejo. Street photography.
- 6.- EL RETRATO EN FOTOGRAFÍA.
- 7.- LA CIUDAD COMO ESCENARIO: PAISAJE URBANO Y ARQUITECTURA.
- 8.- HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA (III) FOTOGRAFÍA Y FICCIÓN
 - De los años sesenta a la actualidad. Fotografía y narración. Arte conceptual.Nuevo documentalismo.
- 9.- FOTOGRAFÍA EN ESPAÑA. Desde 1900 a la actualidad.
 - Mirada colonial, vanguardias años 30 y pictorialismo.
 - Neorrealismo nuevos documentos.
- 10.- FOTOGRAFÍA Y MEDIA
 - Multimedia a partir de imágenes. Hibridaciones. Fotografía y cine. Fotografía y redes sociales.

Bibliografía:

Libros:

- Barthes, Roland (2007). *La cámara lúcida: Nota sobre la fotografía*. Barcelona: Paidós.
- Beardsworth, John (2007): *Advanced Digital Black and White Photography*. The Ilex Press Limited.
- Benjamin, Walter, 'The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction', in *Illuminations*, ed. Hannah Arendt, trans. Harry Zohn, New York: Harcourt Brace & World, 1955.
- Berger, John *Ways of Seeing*. London: [British Broadcasting Corporation](#) and [Penguin Books](#) (2007(2000)). *Modos de ver*. Barcelona, Gustavo Gili.
- (2006 (1972)). *Sobre las propiedades del retrato fotográfico*. Gustavo Gili. Barcelona.
- Burke, Peter (2001): *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*. Barcelona: Editorial Crítica.
- Bright, Susan (2005) *Art Photography Now*. Aperture. New York
- Company, David (2006). *Arte y Fotografía*. Londres: Phaidon.
- Capa, Robert (2009) *Slightly out of focus*. La Fábrica. Madrid
- Cartier-Bresson, Henri (2001) *The decisive moment*. Aperture
- D'Ors, Mauricio (ed.). (2005). *Pérez Siquier La Mirada*. Ed. Lunweg. Barcelona.
- Easterby, John (2010): *150 Photographic Projects for Art Students*. Quarto Inc. London
- Fernández H. (2004): *Variaciones en España. Fotografía y arte 1900 - 1980*. Madrid: La Fábrica.
- Fisher, Andrea. *Let us now praise famous women: women photographers for the U.S. government, 1935 to 1944: Esther Bubley, Marjory Collins, Pauline Ehrlich, Dorothea Lange, Martha McMillan Roberts, Marion Post Wolcott, Ann Rosener, Louise Rosskam*. London; New York: Pandora Press, 1987. 160 p
- Foncuberta, J. (2010). *La cámara de pandora. La fotografía después de la fotografía*. Editorial Gustavo Gili. Barcelona.

- Foncuberta, J. (1997). *El beso de judas. Fotografía y verdad*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Freund, G. (2001(1974)). *Photography and society. (La fotografía como documento social*. Barcelona, Gustavo Gili)
- Hill, P. C., Thomas (2001(1979)). *Diálogos con la fotografía*. Barcelona, Gustavo Gil
- Kobre, Kenneth (2004) *Photojournalism: the professionals' approach*. Elsevier Inc. San Diego.
- Ledo Andión, M. (1998). *Documentalismo Fotográfico*. Madrid, Cátedra.
- López Mondéjar, P. (1999). *150 años de fotografía en España*. Barcelona, Lunwerg Editores S.A.
- López Mondéjar, Publio: *Historia de la fotografía en España*. Lunwerg.Madrid, 1999.
- Mayer, Marcos (2004): *John Berger y los modos de mirar*. Campo de ideas. Madrid.
- España. Lunwerg. Madrid.
- Meiselas, Susan (2009): *In History*. International Center of Photography. STEIDL. Göttingen
- Newhall, B. (1988 (1937)). *The history of photography: from 1839 to the present*. Little, Brown. Boston.
- Pérez Reverte, Arturo (2006): *El pintor de batallas*. Madrid. Alfaguara.
- Pomés, Leopoldo (2001) *Toros*. Centro Andaluz de la Fotografía. Almería.
- Rubio, Oliva María (2007) *Momentos estelares. La fotografía en el siglo XX*. Círculo de Bellas Artes. Madrid.]
- Sontag, S. (2003): *Regarding the pain of others*. Farrar, Straus and Giroux, New York.
- Sontag, S. (1973) *On Photography*. Picador USA. New York
- Souguez, Marie -Loup (1994). *Historia de la Fotografía*. Madrid, Cátedra.
- Souguez, Marie -Loup (2007). *Historia general de la fotografía*. Madrid, Ediciones Cátedra (Grupo Anaya S.A.).
- VV.AA. (1996). *Retrats: fotografía española, 1848 - 1995*. Fundación Caixa de Catalunya. Barcelona.

Revistas:

Fotografía documental:

www.ojodepez.org - Ojo de Pez Magazine - Barcelona

www.privatephotoreview.com

www.7punto7.net - 7 Punto 7 Magazine. Madrid

www.bjp-online.com - British Journal of Photography - London

Camera Internacional

www.photovision.es - Revista Photovision - Sevilla

www.ingentaconnect.com (Photography and culture) Photography And Culture Magazine

Arte:

www.exitmedia.net (Exit Book y Exit Express)

www.camera-austria.at (Camera Austria Magazine)

Técnica:

<http://foto.difo.uah.es/curso/index.html>

<http://camerasim.com/camera-simulator/>

Otros:

Centro Virtual Instituto Cervantes

<http://cvc.cervantes.es/artes/fotografia/default.htm>

Analysis of artistic photography. Castellón University (Jaume I)

http://www.analisisfotografia.uji.es/root2/intr_ingl.html

Filmografía:

CONTACTS Idea by William Klein
ROBERT FRANK FILMOGRAPHY
LIFE THROUGH A LENS Annie Leibovitz
WAR PHOTOGRAPHER James Natchwey
BLOW UP Michelangelo Antonioni
HOCKNEY - On Photography
HELMUT NEWTON - Sumo
LOS GENIOS DE LA FOTOGRAFÍA - BBC
PHOTO. ARTE EDITIONS (2013)

Actividades

A lo largo del curso se realizarán diversas actividades académicas como visitas a exposiciones, museos, monumentos históricos o centros culturales como los siguientes:

- Paseo fotográfico: conocer la ciudad. The Guadalquivir riverside.
- Photo-walk II: El mercado de Triana.
- Camera Oscura: Torre de los perdigones.
- Fototeca Municipal de Sevilla
- Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC)
- Jardines de Forestier. University of Seville (Seville)
- Casino de la Exposición.
- ICAS
- Fundación Focus Abengoa
- Fundación Valentín de Madariaga
- Museo de la Autonomía de Andalucía...

Evaluación

En este seminario se seguirá un proceso de evaluación continua, basado en la entrega de diferentes ejercicios durante el curso así como la realización de un test al final del semestre. Igualmente habrá a mediados de curso una prueba parcial.

La evaluación se distribuirá de la siguiente manera:

Participación en clase 10 %.

Prácticas 60 %. Test final 30%