

Teoría y práctica fotográfica.

Construcción de una Lectura sobre la Arquitectura, la Ciudad y el Paisaje.

I. DESCRIPCIÓN

Hoy en día podemos definir a la fotografía como una práctica artística expandida, sin identidad fija y por lo mismo altamente interdisciplinaria. El límite entre lo que es y lo que no es una fotografía se vuelve cada vez más difuso. Ya sea una imagen fija, en movimiento, instantánea o posada, digital o análoga, la imagen fotográfica es hoy por hoy una forma de representación cultural y estética maleable.

Al mismo tiempo la fotografía es una forma disciplinada de observación y captura de la luz. Esto es un conjunto de reglas que en última instancia explican y modelan el lenguaje fotográfico. Una práctica informada de la fotografía es consciente de las tradiciones visuales de las bellas artes, así como de las tradiciones específicas de la fotografía.

Podemos entender la fotografía como un discurso capaz de abarcar múltiples prácticas. Esta distancia entre una definición única o esencia fija es una de las fortalezas de la fotografía. No hay pureza estética, sino una gama de formas utilizadas para la representación así como la creación de hechos, ficciones y fantasías, lo que permite crear nuevas formas de creación de imágenes. De este modo la fotografía se relaciona específicamente con las prácticas y teorías del arte contemporáneo, más que con los estudios de comunicación y medios.

El enfoque que nos interesa explorar es el de la enseñanza que se basa en la comprensión de que los artistas, creadores, escritores, curadores, críticos e historiadores de hoy no están limitados por sus disciplinas ni por el medio que usan.

El curso presentará de manera articulada textos y autores relevantes del lenguaje fotográfico en torno a dos paradigmas. La fotografía como huella y la fotografía como mirada construida. El primer paradigma entiende la fotografía como un registro, como documento y archivo. El segundo paradigma presenta a la fotografía como una visión particular sobre el entorno, en nuestro caso, con un énfasis específico en la arquitectura, la ciudad y el paisaje.

II. OBJETIVOS

General:

1. Comprender la fotografía como una forma disciplinada de observación y de representación de la luz.

Específicos:

1. Desarrollar el conocimiento fotográfico como un medio de expresión personal.
2. Identificar a autores relevantes del lenguaje fotográfico y distinguir sus estrategias de representación.
3. Aprender y aplicar los conocimientos técnicos propios de la fotografía.
4. Construir una lectura fotográfica sobre la arquitectura, ciudad y paisaje.

III. CONTENIDOS

1. La práctica fotográfica.

1.1 La cámara fotográfica como modulador de la luz.

1.2 Profundidad de Campo: Stops, círculo de confusión y distancia hiperfocal.

1.3 Luz: Iluminación artificial (luz continua y flash), luz natural.

1.4 Formatos fotográficos y sus aplicaciones: 35mm, formato medio (6x6 cm) y gran formato (4x5).

2. Lecturas fotográficas.

2.1 Fotografiando la arquitectura.

2.1.1 Gabriele Basilico y Julius Shulman, dos miradas modernas de la arquitectura.

2.1.2 Lucien Hervé y Hélène Binet, la construcción del fragmento arquitectónico.

2.1.3 Bern & Hilla Becher y Candida Höfer, la escuela de Düsseldorf y la documentación impasible.

2.2 Fotografiando la ciudad.

2.2.1 Eugéne Atget y Henri Cartier Bresson, de la cámara fija al ojo en movimiento.

2.2.2 Bill Brandt y Vivian Maier.

2.2.3 Robert Frank y Sergio Larraín.

2.3 Fotografiando el paisaje.

2.3.1 Ansel Adams y Edward Weston, el grupo f64, la crítica al pictorialismo y el inicio de la fotografía pura.

2.3.2 Paul Caponigro y Sally Mann, luz y lectura simbólica del paisaje.

2.3.3 Andreas Gursky y Lewis Baltz, la nueva topografía y la visión sublimada del paisaje.

IV. METODOLOGÍA

- Clases expositivas.
- Desarrollo de un proyecto personal.
- Trabajo práctico en taller.
- Salidas a terreno.

V. EVALUACIÓN

- Avances Proyecto Personal: 50%
- Portafolio Proyecto Personal: 50%

VI. BIBLIOGRAFÍA

- ADAMS, Ansel. The Camera: The Ansel Adams Photography Series 1. Boston, Little Browne, 1995
- ADAMS, Ansel. The Negative: The Ansel Adams Photography Series 2. Boston, Little Browne, 1995.
- ADAMS, Ansel. The Print: The Ansel Adams Photography Series 3. Boston, Little Browne, 1995.
- BARTHES, Roland. La cámara lúcida. Barcelona, Paidós, 2012
- BERGER, John. Para entender la fotografía. Barcelona, Gustavo Gili, 2015.
- CARTIER-BRESSON, Henri. Fotografíar del natural. Barcelona, Gustavo Gili, 2003.
- COTTON, Charlotte. The photography as contemporary art. Londres, Thames & Hudson, 2018.
- DURDEN, Mark. Photography Today. Londres, Phaidon, 2014.
- FONTCUBERTA, Joan. Estética fotográfica. Barcelona, Gustavo Gili, 2013.
- FONTCUBERTA, Joan. La cámara de Pandora: La fotografi@ después de la fotografía. Barcelona, Gustavo Gili, 2010.
- MORRIS, Errol. Beliving is Seeing (Observations on the mysteries of photography). New York, Penguin Books, 2014.
- PARDO Alona y REDSTONE Elías. Construyendo Mundos. Fotografía y Arquitectura en la era moderna. Madrid, La fábrica editorial, 2015.
- STOICHITA, Victor. Ver y no ver. La tematización de la mirada en la pintura impresionista. Madrid, Ediciones Siruela, 2005.
- SZARKOWSKI, John. El ojo del fotógrafo. Madrid, La fábrica editorial, 2007.
- REDSTONE, Elias Shooting Space. Architecture in contemporary photography. New York, Phaidon Press, 2014.
- TOURNIER, Michel. El crepúsculo de las máscaras. Barcelona, Gustavo Gili, 2002.