

Fotografía y Cine: Clasicismo y Postmodernidad

Código: 100564
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500239 Historia del Arte	OT	3	1
2500239 Historia del Arte	OT	4	1
2504235 Ciencia, Tecnología y Humanidades	OT	4	1

Contacto

Nombre: Nuria Llorens Moreno

Correo electrónico: nuria.llorens@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Algún grupo íntegramente en inglés: No

Algún grupo íntegramente en catalán: Sí

Algún grupo íntegramente en español: No

Prerequisitos

Buenos hábitos de lectura. Conocimientos de inglés a nivel lector

Objetivos y contextualización

El programa de esta asignatura consta de dos partes. En la primera haremos un recorrido a lo largo de la historia de la fotografía, des de sus orígenes hasta nuestros días, a partir de una cuidadosa selección de temas. El objetivo de esta parte del programa consiste en familiarizar al estudiante con el amplio panorama de la historia de la fotografía y con los instrumentos conceptuales necesarios para analizar críticamente el fenómeno fotográfico y comprenderlo desde múltiples perspectivas.

La segunda parte del programa, más breve, estará dedicada al cine de las vanguardias y su herencia en el cine arte y documental contemporáneos. Las clases de esta parte del programa complementarán las de la primera, con el fin de profundizar en el conocimiento de la cultura artística de las vanguardias y de aproximarnos a uno de los campos más relevantes y activos de la cinematografía actual.

Competencias

Historia del Arte

- Analizar con espíritu crítico a partir de los conocimientos adquiridos la obra de arte en sus diferentes facetas: valores formales, significado iconográfico, técnicas y procedimientos artísticos, proceso de elaboración y mecanismos de recepción.
- Interpretar la obra de arte en el contexto en que se gestó y relacionarla con otras formas de expresión cultural
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

- Reconocer la evolución de la imagen artística desde la Antigüedad hasta la cultura visual contemporánea.
- Reconocer la problemática, el vocabulario y los conceptos fundamentales de la teoría del arte y del cine.

Resultados de aprendizaje

1. Analizar críticamente conceptos básicos de teoría artística y cinematográfica y su evolución a lo largo de la historia.
2. Analizar las ideas artísticas sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
3. Analizar los creadores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural
4. Analizar los receptores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
5. Analizar una imagen artística y situarla en su contexto cultural.
6. Definir y explicar con precisión un objeto artístico con el lenguaje propio de la crítica de arte.
7. Distinguir las técnicas y el proceso de elaboración de un objeto artístico
8. Examinar una imagen artística, distinguiendo sus valores formales, iconográficos y simbólicos.
9. Explicar los mecanismos de recepción de una obra de arte.
10. Participar en debates sobre hechos históricos respetando las opiniones de otros participantes.
11. Reconstruir el panorama artístico de un determinado contextos cultural
12. Relacionar una imagen artística con otros fenómenos culturales de su época

Contenido

Programa

FOTOGRAFÍA

1. Pensar, leer y estudiar fotografías. Introducción al estudio de la fotografía. Museos, Archivos y Bibliotecas: colecciones y fondos.

Modernidad

2. ¿Qué es la fotografía? La invención de la fotografía. La exploración del medio y la técnica: los/las pioneros/as. Lo debates sobre la naturaleza y las utilidades de la fotografía: el progresivo reconocimiento del nuevo arte.

La *visión fotográfica: itinerarios*

3. Viajes y fotografía: el relevo del pintoresquismo y la mirada colonial. Campañas y expediciones fotográficas

4. La ciudad moderna fotografiada. Lejos de la ciudad, el caso mejicano, fotografía, pintura y literatura: Edward Weston, Tina Modotti, Paul Strand, Juan Rulfo, Manuel Álvarez Bravo.

5. Fotografía y vanguardias artísticas: experimentación y invención de un nuevo lenguaje.

6. La fotografía como documento social.

Postmodernidad. El «capitalismo de las imágenes» y el fenómeno de la postfotografía.

7. Interrogantes sobre la fotografía hoy.

CINEMATÓGRAFO

8. El cine documental: características y posibilidades. Cine ensayo y cine poético.

Metodología

Clases expositivas y dialógicas.

Comentario de las lecturas seleccionadas por la profesora

Búsqueda documental y realización de ejercicios escritos

Trabajos: redacción de un ensayo crítico sobre un autor/a, una lectura, una obra.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Clases en forma de seminario	50	2	1, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12
Tipo: Supervisadas			
Tutorías	20	0,8	1, 3, 4, 2, 10
Tipo: Autónomas			
Búsquedas bibliográficas y documentales	40	1,6	1, 3, 4, 2, 6, 7, 10, 11, 12
Elaboración de trabajos, reseñas, comentarios de texto, etc.	40	1,6	1, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 10, 12

Evaluación

La evaluación consistirá en la realización de un ejercicio escrito, un comentario de obras y un comentario de lecturas.

En caso de Plagio:

En caso de que el estudiante lleve a cabo cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un determinado acto de evaluación, este será calificado con 0, independientemente del proceso disciplinario que pueda derivarse de ello. En caso de que se verifiquen varias irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0.

Recuperación:

El estudiante podrá presentarse a la recuperación de los ejercicios con una nota inferior a 5.

Procedimiento de revisión de examen:

En el momento de realización de cada actividad evaluativa, la profesora informará al alumnado (Moodle) del procedimiento y fecha de revisión examen:

Condiciones para la calificación de 'no evaluable':

El/la estudiante recibirá la calificación 'No evaluable' siempre y cuando no haya entregado más de un 30 % de las actividades de evaluación.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Comentario de lecturas	35 %	0	0	1, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Comentario de obras	25 %	0	0	1, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Ejercici escrito	40 %	0	0	1, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografía

Bibliografía general A.

Arxiu fotogràfic de Barcelona: <https://ajuntament.barcelona.cat/arxiuunicipal/arxiufotografic/ca/home>

Fotografia a Catalunya: <https://www.fotografiacatalunya.cat/ca>

Biblioteca Digital Hispánica: <http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html>

MNAC:

https://www.museunacional.cat/es/advanced-piece-search?title_1=&title=&field_piece_inventory_number_value=

MEP: <https://www.mep-fr.org/>

Gallica: <https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop>

Victoria & Albert Museum <https://www.vam.ac.uk/collections/photographsictoria>

The J. Paul Getty Museum: <https://www.getty.edu/art/photographs/>

Eastman Museum <https://www.eastman.org/collections-online>

Bolton, Richard. *The Contest of Meaning: Critical Histories of Photography*. Cambridge, Massachusetts [etc: The MIT Press, 1989.

Clarke, Graham. *The Photograph / Graham Clarke*. Oxford: [etc: Oxford University Press, 1997.

Clarke, Graham. *The Portrait in Photography / Edited by Graham Clarke*. London: Reaktion Books, 1992.

Hensch, Heinz K., *The Photographic experience, 1839-1914 : images and attitudes*, University Park, Pennsylvania State University Press, 1994.

López, Publio, *Historia de la fotografía en España : fotografía y sociedad, desde sus orígenes hasta el siglo XX*, Lunwerg: Barcelona, 2005.

Marien, Mary Warner, *Photography and its critics : a cultural history, 1839-1900*, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1997.

Nehall, Beaumont, *Historia de la fotografía*, Barcelona, Gustavo Gili, 2002.

Rosenbum, Naomi, *A History of women photographers*, New York : Abbeville, 2000.

Sougez Marie-Loup (coord.), ; M.a de los Santos García Felguera, Helena Pérez Gallardo, Carmelo Vega., *Historia general de la fotografía* , Madrid: Cátedra, 2007.

Tema 1.

Barthes, Roland, *Cámara lúcida. Nota sobre la fotografía*, Parcelona: Paidós, 2009.

Barthes, Roland, *La Torre Eiffel: textos sobre la imagen / Roland Barthes* Barcelona, Paidós, 2001.

Batchen, Geoffrey. *Each Wild Idea: Writing, Photography, History*. Cambridge (Mass.): MIT Press, 2001.

Benjamin, Walter, *Breve historia de la fotografía*, Madrid, Casimiro, 2011.

Berger, John, *Para entender la fotografía*, Barcelona: GG, 2015.

Bonnefoy, Ives, *Poesía y fotografía*, Shangrila, Madrid, 2020.

Dubois, Philippe, *El acto fotográfico y otros ensayos*, la marca editora, Buenos Aires, 2015.

Elkins, James. *Photography Theory / Edited by James Elkins*. New York [etc: Routledge, 2007.

Fontcuberta, Joan (ed.), *estètica fotogràfica*, GG, Barcelona, 2012

Indij, Guido, i Silva, Ana (comps.), *Fotografía y Sociedad*, Buenos Aires: la marca editora, 2017.

Indij, Guido, i Silva, Ana (comps.), *Fotografía y Estética*, Buenos Aires: la marca editora, 2017.

Kracauer, Siegfried, and Laura S. Carugati. *La Fotografía y otros ensayos: el ornamento de la masa 1*. Barcelona: Gedisa, 2008.

Krauss, Rosalind, *Lo fotográfico : por una teoría de los desplazamientos*, Barcelona: GG, 2002.

Sharf, Aaron, *Arte y fotografía*, Madrid : Alianza, 1994.

Shre, Stephen, *The Nature of Photographs*, London: Phaidon, 2007.

Sontag, Susan, Sobre la fotografía, Arcàdia, Barcelona, 2029.

Tagg, John. El Peso de la representación: ensayos sobre fotografías e historias. Barcelona: Gustavo Gili, 2005.

Tema 2

Batchen, Gofrey, Arder en deseos: la concepción de la fotografía, Barcelona: GG, 2004.

Daguerre, Louis J. M., Historia y descripción de los procedimientos del daguerreotipo y diorama, Mallorca, Miquel Font, 1991.

Daniel, Malcolm, The Photographs of Édouard Baldus, New York, The Metropolitan Museum of Art, 1994.

Daniel, Malcolm, Eugenia Parry, and Theodore Reff. Edgar Degas, Photographer. New York: The Metropolitan Museum of Art, 1999.

La Photographie pictorialiste en Europe: 1888-1918. Rennes: Le Point du Jour, 2005.

Lukitsh, Joanne, and Julia Margaret Cameron. Julia Margaret Cameron. London [etc: Phaidon, 2006.

Nadar, Memorias de un fotógrafo, Madrid: Casimiro, 2029.

Peracaula, Lourdes. La Fotografía pictorialista a Espanya: 1900-1936, Barcelona: Fundació "la Caixa," 1998.

Schaaf, Larry J. Out of the Shadows: Herschel, Talbot, & the Invention of Photography. New Haven [etc: Yale University Press, 1992.

Schaaf, Larry J. The Photographic Art of William Henry Fox Talbot : Princeton University Press, 2000.

Talbot, William Henry Fox., and Russell D. Roberts. Huellas de luz: el arte y los experimentos de William Henry Fox Talbot. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2001.

Torrella, R.; García Felguera, M.; Ferrer, J., El daguerotip. L'inici de la fotografia, Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2014.

V.V.A.A., Victorian giants: The birth of art photography, National Portrait Gallery, London, 2018.

Tema 3

Bayard, Hippolyte. Bayard. Paris: Prisma, 1943.

Días, Maite, J. Laurent. 1816-1886, Ministerio de Cultura, Madrid, 2016.

Fontanella, Lee, and Gerardo F. Kurtz. Charles Clifford, fotógrafo de la España de Isabel II. Madrid: El Viso, 1996

Fabian, Rainer., and Hans-Christian Adam. Masters of Early Travel Photography. London: Thames and Hudson, 1983.

García Felguera, María de los Santos. Viajeras, fotógrafas y turistas en el siglo XIX. Palma de Mallorca: Institut d'Estudis Balearics. Conselleria d'Educació i Cultura de les Illes Balears, 2009.

García Felguera, María de los Santos., Imagen romántica de España, Madrid: Ministerio de cultura. Dirección general de bellas artes, archivos y bibliotecas, 1981.

Khemir, Mounira. L'Orientalisme: l'Orient des photographes au XIXe siècle. Evreux: Centre national de la photographie, 1994

Mondenard, Anne de. La Mission héliographique: cinq photographes parcourent la France en 1851. Paris: Monum, éditions du patrimoine, 2002.

Naef, Weston J., James N. Wood, and Therese Thau Heyman. Era of Exploration: the Rise of Landscape Photography in the American West, 1860-1885. Buffalo: Albright-Knox Art Gallery, 1975.

Peltre, Christine. L'atelier du voyage: les peintres en Orient au XIXe siècle. Paris: Le Promeneur, 1995.

Tema 4.

Abbott, Berenice, and Estrella de Diego Otero. Selección de escritos. Madrid: Ivorypress, 2020.

Alfred Stieglitz, Washington: National Gallery of Art, 1983.

Álvarez Bravo, Manuel, Laura González Flores, and Gerardo . Mosquera. Manuel Álvarez Bravo. Madrid: Fundación MAPFRE, Instituto de Cultura, 2012.

Atget, Eugène, Les silencis d'Atget. Une antologie de textes, Textuel, París, 2016.

Cartier-Bresson, Henri, Ver es un todo : entrevistas y conversaciones (1951-1998), Barcelona : GG, 2014.

Daniel, Malcolm, Stieglitz, Steichen, Strand, Yale University Press, Cambridge (Mass.), London, 2010

Eugène Atget : el París de 1900, València : Institut Valencià d'Art Modern, 1991.

Frizot, Michel, Wanaverbeck, Annie-Laure, Andre Kertész, Yale University Press, New Haven-London, 2010.

Henri Cartier-Bresson, DVD, Madrid : Avalon, 2007.

Krippner, James. Paul Strand en México. Madrid: La Fábrica, 2010.

Millstein, Barbara Head, and Sarah M Lowe. Consuelo Kanaga: an American Photographer. New York: Brooklyn Museum in association with University of Washington Press, 1992.

Newhall, Nancy Wynne, and Beaumont Newhall. From Adams to Stieglitz: Pioneers of Modern Photography , New York: Aperture, 1989.

Nieto Sotelo, Jesús, and Elisa Lozano Alvarez. Tina Modotti: una nueva mirada. México: CNCA/ Centro de la Imagen, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2000.

Rauschenberg, Christopher, Paris changing revisiting Eugène Atget's Paris, New York : Princeton Architectural Press, 2007.

Richard. Lorenz, and Manfred. Heiting. Imogen Cunningham, 1883-1976. Köln: Taschen, 2001.

Rulfo, Juan, and Andrew Dempsey. El Fotógrafo Juan Rulfo. Primera edición. Barcelona: RM Verlag, S.L., 2017.

Tomkins, Calvin. Paul Strand: Sixty Years of Photographs. New York: Aperture, 1976.

Torrella, R. Et al. , Frederic Ballell fotoperiodista, Barcelona: Institut de Cultura de Barcelona, 2000.

Weissberg, Stephanie. Lola Álvarez Bravo: Picturing México. St. Louis, MO: Pulitzer Arts Foundation, 2018.

Weston, Edward, and Nancy Wynne Newhall. Edward Weston: the Flame of Recognition: His Photographs Accompanied by Excerpts from the Daybooks & Letters /. London: Gordon Fraser, 1971.

Tema 5

Ades, Dawn, Photomontage, London : Thames & Hudson, 2010.

Anders, Günther, 1902-1992.; Grosz, George, 1893-1959.; Heartfield, John, 1891-1968, L'Art est en danger, Paris : Éditions Allia, 2012.

Drudi, Maria i Fiori, Teresa, Archivi del Futurisme, De Luca, Roma, 1986.

Krauss, Rosalind, L'amour fou: photography and surrealisme, Abbeville Press, 1985.

Lista, Giovanni, Cinema e fotografia futurista, Milano: Skira, 2001.

Lodder, Christina, El Constructivismo ruso, Madrid: Alianza, 1988.

Man Ray, Tutti gli scritti, Milano: feltrinelli, 1981.

Moholy-Nagy, Laszló, Pintura, fotografía, cine y otros escritos sobre fotografía, GG, Barcelona, 2005.

Sichel, Kim, Germaine Krull Photographer of Modernity, Cambridge, MA, London: The MIT Press, 2000.

Tema 6

BONET, JuanManuel; RAMONEDA, Josep; MENDELSON, Jordana; ENNIS, Helen. Margaret Michaelis: fotografia, vanguardia i política a la Barcelona de la República (en català, anglès). Barcelona: CCCB, 1999.

Frank, Robert, introduction by Jack Kerouac, The Americans, New York : Scalo, 1995.

Freund, Gisèle, La fotografia como documento social, Barcelona: GG, 2017.

Indij, Guido, i Silva, Anna (Coords.), Fotografía y Sociedad, La marca editora, Buenos Aires, 2017.

Lugon, Olivier, El Estilo documental : de August Sander a Walker Evans : 1920-1945, Salamanca : Ediciones Universidad de Salamanca, 2010.

Rosenheim, Jeff, and Karan Rinaldo. Diane Arbus: in the Beginning 1956-1962. London: Yale University Press, 2016.

Stange, Maren. Symbols of Ideal Life: Social Documentary Photography in America: 1890-1950 / Maren Stange. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

Sekula, Allan, Photography against the grain : essays and photo works 1973-1983, London: Mack, 2016.

Sontag, Susan, Sobre la fotografía, Arcàdia, Barcelona, 2029.

Taro, Gerda et al. Gerda Taro. Barcelona: MNAC, 2009.

Tema 7

Burgin, Victor, Ensayos, Barcelona: GG, 2004.

Fontcuberta, Joan, La cámara de Pandora: La fotografi@ después de la fotografía, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2010.

Fontcuberta, Joan, La fúria de las imágenes, Galaxia Gutemberg, Barcelona, 2020.

Mitchell, W.J.T., ¿Qué quieren las imágenes? : una crítica de la cultura visual, Vitoria-Gasteiz : Sans Solei, 2027.

Ribalta, Jorge. Efecto real: debates posmodernos sobre fotografía. Barcelona: Gustavo Gili, 2004.

Bibliografía general B

Filmoteca de Catalunya: <https://www.filmoteca.cat/web/ca>

Barbera, Alberto, and Roberto Turigliatto. Leggere il cinema ,Milano: Arnoldo Mondadori, 1978.

Bresson, Robert, Notas sobre el cinematógrafo, Árdora, Madrid, 1999.

Burch, Noël, and Francisco Llinás. El Tragaluz del infinito: contribución a la genealogía del lenguaje cinematográfico. Madrid: Cátedra, 1987.

Duras, Marguerite. Les yeux verts / Marguerite Duras. Paris: Cahiers du Cinema, 1987.

Kracauer, Siegfried. Teoría del cine: la redención de la realidad física / Siegfried Kracauer. Barcelona [etc: Paidós, 1989.

Pezzella, Mario. Estética del cine / Mario Pezzella. Madrid: A. Machado Libros, 2004

Tema 8

Dulac, Germaine, *Ecrits sur le cinema 1919-1937*, París, 1994

Eisenstein, Sergei M., Teoría y técnica cinematográfica, Rialp, Madrid, 1989.

Kracauer, Siegfried. De Caligari a Hitler: historia psicológica del cine alemán / Siegfried Kracauer; [traducción de Héctor Grossi]. Barcelona [etc: Paidós, 1985.

Sánchez-Biosca, Vicente. Cine y vanguardias artísticas: conflictos, encuentros, fronteras. Barcelona [etc: Paidós, 2003.

Seguer, Daniel et al.(eds.), En torno a la Nouvelle Vague. Rupturas y horizontes de la modernidad. Valencia: Instituto Valenciano de Cinematografía Ricardo Muñoz Suay, 2002

Vertov, Dziga. Cine-ojo: [textos y manifiestos]. Madrid: Fundamentos, 1974

Tema 9

Carrera, Pilar; Talens, Jenaro, El relato documental, Cátedra: Madrid, 2018.

Català, Josep M., Estética del ensayo. La forma ensayo, de Montaigne a Godard, PUV, València, 2014.

Cerdán Los Arcos, José Francisco. et al. Documental y vanguardia. Madrid: Cátedra, 2005.

Hamery, Roxane, Antony Fiant, and Éric Thouvenel. Agnès Varda: le cinéma et au-delà. Presses universitaires de Rennes, 2009.

Kahana, Jonathan, The Documentry film reader: history, theory, criticism, Oxford University Press, Oxford, 2016.

Michaud, P. A., Sur le film,Macula, París, 2016.

Provitina, Gustavo. El Cine-ensayo: la mirada que piensa. Buenos Aires: La Marca Editora, 2014.

Ragghianti, Carlo Ludovico. Cinema arte figurativa. 3a ed. Torino: Giulio Einaudi ed., 1964.

Torreiro, M. i Cerdán, i J., Documental y vanguardia, Madrid, 2005.

Warren, Shiyh, Subject to reality. Women and Documentary Film, University of Illinois Press, Illinois, 2019.

Software

Si hiciera falta un programario específico se indicará oportunamente.