

Propuesta de Seminario Ad Hoc 2017

Carrera de Ciencias de la Comunicación
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Buenos Aires

1. Denominación completa del Seminario

Discursos y prácticas de la fotografía: un abordaje sociohistórico

2. Carga horaria total: 3hs. semanales de clase desarrolladas durante un cuatrimestre

3. Profesor a cargo del dictado del curso:

Lic. Silvia Pérez Fernández

4. Equipo docente y funciones de cada integrante:

Lic. Silvia Pérez Fernández, docente a cargo del curso y de las clases teórico-prácticas;

Lic. Pablo Vitale, colaborador como ayudante;

Lic. Alejandra Marín, colaboradora

5. Cuatrimestre de dictado y tres sugerencias horarias:

1er cuatrimestre 2017

Horarios posibles:

1. Jueves de 14 a 17

2. Jueves de 9 a 12

3. Martes de 14 a 17 o de 19 a 22

6. Objetivos Generales de la asignatura

Desde su surgimiento en el primer tercio del siglo XIX, la fotografía ha sido objeto de distintos discursos y prácticas sociales. La particularidad de su naturaleza técnica resultó central para su extendida inserción, aplicación y usos en diversos ámbitos de la vida social.

La aparición de los primeros procedimientos fotográficos en la década de 1820 y su expansión a lo largo del siglo XIX estuvieron ligados a la afirmación y aspiraciones de la burguesía, clase social que encontró en la fotografía un instrumento propio de representación, una herramienta idónea para las necesidades de su programa político y social y, también, un medio de expresión. En el siglo XX, su incorporación a los medios gráficos, la industria cultural, espacios del campo artístico y, más recientemente, la ampliación de los usos ligados a la tecnología digital, profundizaron el despliegue iniciado a fines del siglo XIX, cuando la emergencia de obras no auráticas y de medios para la difusión masiva incidieron en prácticas y productos de los campos artístico, cultural y político. En tal sentido, el cambio digital actualizó y profundizó debates pretéritos y contribuyó a repensar un medio en el que históricamente han reincidido las dificultades para reflexionar sobre sí mismo en términos autónomos.

El lugar que la fotografía ha ocupado en el campo académico y dentro de las Ciencias Sociales ha sido muy menor respecto de otros medios y formas de comunicación y expresión estudiados y empleados; consecuentemente, también lo han sido las investigaciones y avances teóricos, fenómeno que –cabe aclarar– no es en absoluto exclusivamente local.

Este seminario se propone hacer un recorrido general por la historia de la fotografía desde una perspectiva socio-histórica, deteniéndose en aquellos momentos en que los discursos fueron producto y a la vez desencadenaron prácticas sociales y artístico-culturales significativas. La noción de *discurso* aquí empleada remite al sentido que le diera Michel Foucault: como materialidades concretas que expresan relaciones sociales y causan efectos sobre ellas. Desde este punto de vista, se procurará articular aspectos de la evolución técnico-tecnológica, temas de teoría y su relación con los contextos teóricos y culturales generales en que se despliegan. Para ello se recurrirá a la visualización de fotografías y a la lectura de documentos y textos de investigación.

6.a. Objetivos específicos (Saberes que van a adquirir los estudiantes)

Se espera que la propuesta sea de utilidad para que los estudiantes puedan situar y relacionar teórica e históricamente zonas-problemas en la historia de la fotografía. Se intenta ofrecer un acceso general a distintos abordajes que permita a los asistentes un ejercicio intelectual crítico que contribuya a la posible formulación de tesis o proyectos de investigación que tengan como objeto la fotografía.

Por otro lado, para aquellos estudiantes que tengan conocimientos de fotografía, el seminario procurará brindar herramientas que colaboren con la problematización de aspectos teórico-conceptuales y metodológicos que puedan contribuir a un mejor conocimiento para el desarrollo de trabajos de carácter fotográfico. En tal sentido, una versión más abreviada de la presente propuesta fue llevada adelante en un seminario de la Maestría de Diseño Comunicacional (FADU, UBA), con cursantes provenientes, en su mayoría, de disciplinas de carácter proyectual. En tal sentido, el visionado de fotografías tiene como propósito la integración y análisis de las múltiples dimensiones que concurren en su factura.

7. Contenidos desglosados por unidades, módulos o similares

Unidad 1. Introducción. Breve referencias a la historia, las transformaciones técnicas y tecnológicas y los distintos momentos discursivos. Justificación del programa.

Unidad 2. Burguesía, Estado Moderno y positivismo. El sujeto de la cámara oscura y el sujeto de la fotografía. La Revolución Industrial y la Revolución Francesa: la fotografía y la consolidación del mundo burgués. La expansión comercial y científica; la fotografía en el Estado y “la cuestión social”.

Unidad 3. Modernismo y vanguardias. Del registro al documento y de la técnica al arte. 1890: el surgimiento del Pictorialismo, el documentalismo social y la práctica masiva. Vanguardias históricas: distintas experiencias (EEUU, Alemania y URSS).

Unidad 4. Conceptualismo y posmodernismo. De la segunda posguerra a los 60s. La fotografía “en el arte conceptual o como arte conceptual” y como paradigma de la reflexión y prácticas artísticas posmodernas. La fotografía como “huella” y el lugar de la historia.

Unidad 5. Fotografía e imagen digital. Continuidades, transformaciones y novedades en la transición tecnológica. Fotografía, fotografía digital e imagen digital. ¿La era de la “post-fotografía”?

7.a. Bibliografía General dentro de cada unidad

7.a.1. Unidad 1: Introducción

BOURDIEU, Pierre: "La definición social de la fotografía", en Bourdieu, P. (comp.): *La fotografía, un arte intermedio*. Nueva Imagen, México, 1979.

CHARTIER, Roger: *El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y representación*. Gedisa, Barcelona, 1992. Páginas 45-62.

FREUND, Gisèle: *La fotografía como documento social*. G. Gili, México, 1993.

7.a.2. Unidad 2. Burguesía, Estado Moderno y positivismo

CRARY, Jonathan: *Las técnicas del observador. Visión y modernidad en el siglo XIX*. CENDEAC, Murcia, 2008.

DONZELOT, Jacques: *La invención de lo social. Ensayo sobre la declinación de las pasiones políticas*. Nueva Visión, Buenos Aires, 2007.

FOUCAULT, Michel: "Las redes del poder", *Las redes del poder*. Editorial Almagesto, Buenos Aires, 1993.

FREUND, Gisèle. *La fotografía y las clases medias en Francia durante el siglo XIX*. Editorial Losada, Buenos Aires, 1946.

MARBOT, Bernard: "Los primeros pasos de la nueva imagen (1839-1850)", en Lemagny, Jean-Claude y André Rouillé. *Historia de la fotografía*. Martínez Roca, Barcelona, 1988.

MURILLO, Susana: "Modernidad, cuestión colonial y cuestión social", en *Posmodernidad y neoliberalismo. Reflexiones críticas desde los proyectos emancipatorios de América Latina*. Ediciones Luxemburg, Buenos Aires, 2012.

ROUILLÉ, André: "La expansión de la fotografía (1851-1870)", en Lemagny, Jean-Claude y André Rouillé: *Op. cit.*

TAGG, John. *El peso de la representación. Ensayos sobre fotografías e historias*. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2007.

7.a.3. Unidad 3. Modernismo y vanguardias

BENJAMIN, Walter: "Pequeña historia de la fotografía", "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica" y "La fotografía", en *Sobre la fotografía*. Pre-Textos, Valencia, 2004.

BENJAMIN, Walter: "El autor como productor", en *Tentativas sobre Brecht. Iluminaciones III*. Taurus, Barcelona, 1990.

BERMAN, Marshall: "La modernidad: ayer, hoy y mañana", en *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*. Siglo XXI, Madrid, 1999.

BURGER, Peter. "Teoría de la vanguardia y ciencia crítica de la literatura", en *Teoría de la vanguardia*. Península, Barcelona, 1997.

CAJA, Francisco: "Fotografía y modernidad", en *Cuatro direcciones. Fotografía española contemporánea 1970-1990*. Centro de Arte Museo Nacional Reina Sofía, Ed. Lunwerg, Madrid, 1991. Disponible en <http://fanfrio.eresmas.net/fotoymod.htm>

WILLIAMS, Raymond: "La política de la vanguardia", en *La política del modernismo. Contra los nuevos conformistas*. Manantial, Buenos Aires, 1997.

7.a.4. Unidad 4. Conceptualismo y posmodernismo

BUCHLOCH, Benjamin. "Procedimientos alegóricos: apropiación y montaje en el arte contemporáneo", en Picazo, Gloria y Ribalta, Jorge: *Indiferencia y singularidad. La fotografía en el pensamiento artístico contemporáneo*. Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Barcelona, 1997.

CHARTIER, Roger: "La historia cultural redefinida: prácticas, representaciones, apropiaciones", en *Punto de Vista*, Año XIII, N° 39, diciembre de 1990, páginas 43-48.

CROCKROFT, Eva: "Expresionismo abstracto, arma de la guerra fría", en *Artforum*, Vol. 15, N° 10, Nueva York, junio de 1974. Traducción: Guillermina Oviedo

DUBOIS, Philippe: "La fotografía y el arte contemporáneo", en Lemagny, Jean-Claude y André Rouillé: *Historia de la fotografía*. Barcelona, Martínez Roca, 1988.

HABERMAS, Jürgen: "La modernidad, un proyecto incompleto", en AA.VV.: *La posmodernidad*. Editorial Kairos, Barcelona, 1985.

JAMESON, Fredric. *El giro cultural. Escritos seleccionados sobre el posmodernismo 1983-1998*. Ed. Manantial, Buenos Aires, 1999.

LASH, Scott: *Sociología del posmodernismo*. Amorrortu, Buenos Aires, 1997.

LEMAGNY, Jean Claude: "La fotografía inquieta consigo misma (1950-1980)", en Lemagny, Jean-Claude y André Rouillé: *Op. cit.*

ROSLER, Martha. "Espectadores, compradores, marchantes y creadores: reflexiones sobre el público". En Wallis, Brian: *Arte después de la modernidad*, Akal, Madrid, 2001.

7.a.5. Unidad 5. Fotografía e imagen digital

LISTER, Martin (comp.): *La imagen fotográfica en la cultura digital*. Paidós, Barcelona, 1997.

KATZ, Claudio: "La tecnología como fuerza productiva social: implicancias de una caracterización". *Quipú, Revista Latinoamericana de Historia de las Ciencias y la Tecnología*, vol. 12, N° 3, septiembre-diciembre de 1999, México. Disponible en: http://lahaine.org/katz/b2-img/Tecnologia_como_Fuerza_Productiva.pdf

SEL, Susana, Silvia Pérez Fernández y Sergio Armand (comps.): *Recorridos. Del analógico al digital en el campo audiovisual*. Editorial Prometeo, Buenos Aires, 2011.

RITCHIN, Fred: *Después de la fotografía*. Serieve, México, 2010.

7.b. Bibliografía específica dentro de cada unidad

7.b.1. Unidad 1: Introducción

CASTEL, Castel: "Imágenes y fantasmas", en Bourdieu, Pierre (comp.): *La fotografía, un arte intermedio*. Nueva Imagen, México, 1979.

DUBOIS, Philippe y Geneviève Van Cauwenberge: "De la verosimilitud al index. Pequeña retrospectiva histórica sobre la cuestión del realismo en fotografía", en Dubois, P. *El acto fotográfico. De la representación a la recepción*. Paidós, Buenos Aires, 1994.

7.b.2. Unidad 2. Burguesía, Estado Moderno y positivismo

ARAGO, François: "Rapport sur le daguerréotype", en *Du bon usage de la photographie*, Centre Nationale de la Photographie, París, 1987.

BAUDELAIRE, Charles: "El público moderno y la fotografía", capítulo II de "Salón de 1859", en *Arte y Modernidad*. Prometeo, Buenos Aires, 2009.

BERTILLON, Alphonse: "Cómo hacer un retrato judicial" (1890), en *Du bon usage de la photographie. Op. cit.* Traducción: Graciela Pellerano y Silvia Pérez Fernández.

LONDE, Albert: "Sobre la fotografía médica" (1893), en *Du bon usage de la photographie. Op. cit.* Traducción: Graciela Pellerano y Silvia Pérez Fernández.

PONCE, Daniel: "La intensa luz de lo remoto: fotógrafos viajeros del siglo XIX", en *Ojos Cruelles, temas de fotografía y sociedad* N° 1, Imago Mundi, Buenos Aires, 2004.

7.b.3. Unidad 3. Modernismo y vanguardias

ESKILDSEN, Ute: "Alemania: la República de Weimar", en Lemagny, Jean-Claude y André Rouillé: *Op. cit.*

MÉLON, Marc. "Más allá de lo real: la fotografía artística" en LEMAGNY, Jean-Claude y André Rouillé: *Op. cit.*

NESBITT, Molly: "Fotografía, arte y modernidad (1910-1930)", en Lemagny, Jean-Claude y André Rouillé: *Op. cit.*

NEWHALL, Beaumont: "Fotografía directa", en *Historia de la fotografía*. Barcelona, Gustavo Gilli, 2002.

SARTORI, Rosalind. "La Unión Soviética", en Lemagny, Jean-Claude y André Rouillé: *Op. cit.*

STEINERT, Otto: "La fotografía subjetiva", en *Fotomundo* N° 254, Buenos Aires, junio de 1989.

WHITE, Minor: "El ojo y la mente de la cámara", en *Fotomundo* N° 260, Buenos Aires, diciembre de 1989.

Manifiestos: fragmentos varios.

7.b.4. Unidad 4. Conceptualismo y posmodernismo

BARTHES, Roland. *La cámara lúcida*. Paidós, Buenos Aires, 2ª ed., 1992.

CRIMP, Douglas. "La actividad fotográfica de la posmodernidad", en Ribalta, Jorge (ed.). *Efecto real. Debates posmodernos sobre fotografía*. G. Gili, Barcelona, 2004.

KRAUSS, Rosalind: "Tras las huellas de Nadar", en *Lo fotográfico. Por una teoría de los desplazamientos*. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2002.

KRAUSS, Rosalind y MICHELSON, Annette. "Fotografía: número especial. Editorial de la revista *October* n° 5", en Ribalta, J. (ed.): *Op. cit.*

RIBALTA, Jorge: "Para una cartografía de la actividad fotográfica posmoderna", en Ribalta, J. (ed.): *Op. cit.*

WALL, Jeff. "Señales de indiferencia: aspectos de la fotografía en el arte conceptual o como arte conceptual" en AAVV. *Indiferencia y singularidad. La fotografía en el pensamiento artístico contemporáneo*, Barcelona, Consorci del Museu d' art Contemporani de Barcelona, 1997.

7.b.5. Unidad 5. Fotografía e imagen digital

CAMPANY, David: "Seguridad en la parálisis", en Green, David (ed.): *¿Qué ha sido de la fotografía?* Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2007.

MARESCA, Sylvain: "Las nuevas formas de las imágenes", en Sel, Susana, Silvia Pérez Fernández y Sergio Armand (comps.): *Op. cit.*

PÉREZ FERNÁNDEZ, Silvia: "El fotógrafo en la era digital", en Sel, Susana, Silvia Pérez Fernández y Sergio Armand (comps.): *¿Post-analógico?* Editorial Prometeo, Buenos Aires, 2013.

PUNT, Michael: "El elefante, la nave espacial y la cacatúa blanca: arqueología de la fotografía digital", en Lister, M. (ed). *La imagen fotográfica en la cultura digital*. Paidós, Barcelona, 1997.

ROBINS, Kevin. "¿Nos seguirá conmoviendo una fotografía", en Lister, Martin (comp.): *Op. cit.*

8. Metodología de enseñanza.

8.a.

Las clases serán de carácter teórico-práctico, integrando la presentación y análisis de los temas según la bibliografía seleccionada y con la proyección de fotografías.

9. Régimen de evaluación y promoción.

Se solicitará a los estudiantes la exposición oral de alguno de los textos del Programa y un Trabajo Monográfico Final, que deberá ser entregado en las fechas de los exámenes finales. Se espera que dicho trabajo contribuya a ligar aspectos desarrollados durante el Seminario con los proyectos de tesina de cada estudiante en el caso de quienes pertenecen a la Carrera de Ciencias de la Comunicación.

9.a. Requisitos de regularidad

Los vigentes para los seminarios de la Carrera de Ciencias de la Comunicación.

9.b. Promoción directa o con examen final

Examen final (trabajo a ser entregado en las fechas de final).

9.c. Modalidad de evaluación de los estudiantes: parciales, monografías, trabajos prácticos, proyecto de tesina.

La evaluación integrará una nota de concepto que refiera a la participación y presentaciones de temas durante la cursada y una nota final por la presentación del Trabajo Monográfico Final, la cual se integrará a la primera. Se solicita un trabajo de alrededor de 15 páginas, donde se presente el tema-problema y objetivos y, en caso de estar vinculado al desarrollo de la tesina, el modo de su articulación con la misma.