

SEMINARIO AD HOC

CICLO LECTIVO 2020

2º CUATRIMESTRE

FOTOPERIODISMO: INTERVENCIÓN SOCIAL Y PRODUCCIÓN

TITULARES:

Victoria Gesualdi / Leandro Teyseire

Carrera de Ciencias de la Comunicación

Facultad de Ciencias Sociales

Universidad de Buenos Aires

1. **Denominación completa del Seminario:** Fotoperiodismo: intervención social y producción

2. **Carga horaria total :** 48hs (cuarenta y ocho horas)

3. **Profesores a cargo:** Victoria Gesualdi / Leandro Teysseire

4. **Equipo docente y funciones de cada integrante:**
Titulares: Victoria Gesualdi y Leandro Teysseire estarán a cargo del desarrollo de las clases teóricas y prácticas, la evaluación de parciales, trabajos prácticos y promoción de los/as alumnos/as
Profesores invitados: Julio Menajovski y Cora Gamarnik, tendrán a su cargo de una clase especial en el marco del contenido propuesto en el Programa.

5. **Momento de dictado y sugerencias horarias :** Segundo cuatrimestre de 2020.

6. Fundamentación:

La fotografía, y específicamente la periodística y documental, ocupa un lugar central en la construcción de subjetividades y en la disputa por el sentido de los procesos sociales. A partir de la inmersión de la sociedad occidental en la cultural digital, las prácticas de producción, circulación y recepción de las mismas se desplazaron de sus canales habituales creando nuevos contextos discursivos que imponen revisar los modos de crearlas y pensarlas.

El Seminario propone a partir de un recorrido teórico práctico recuperar los debates y tensiones que atraviesan el fotoperiodismo y la fotografía documental para construir una mirada con perspectiva histórica y social e insertar la producción en su dimensión crítica. A su vez, recuperar experiencias en donde la fotografía es tomada como una herramienta de resistencia, intervención y compromiso social desplegando otros procesos de significación social.

La propuesta se nutre de la experiencia de cinco años de coordinación y docencia en el Área de Fotoperiodismo de ANCCOM, la Agencia de Noticias de la Carrera de Comunicación, donde la producción de los y las estudiantes ha consolidado un espacio de práctica que aporta a la construcción de una memoria visual desde la perspectiva de la universidad pública. Por otro lado, recoge la trayectoria de dos décadas de los Seminarios Ad Hoc de Fotoperiodismo impartidos por el Profesor Titular Julio Menajovsky; y los distintos proyectos del Área de Estudios sobre Fotografía de la Facultad de Ciencias Sociales, entre ellos el reciente Programa de Actualización en Fotografía y Ciencias Sociales que transcurre en 2019, con coordinación académica de Cora Gamarnik y Silvia Pérez Fernández.

La existencia y consolidación en el tiempo de estos espacios formales dentro de la Facultad de Ciencias Sociales ha motivado el interés de los y las estudiantes hacia la fotografía y se ha traducido en la creciente presentación de tesinas de grado que la abordan como objeto de estudio y/o como lenguaje de expresión para el desarrollo de producciones comunicacionales. En este sentido, consideramos que es un campo de análisis y producción desatendido dentro de la formación curricular de grado y constituye una demanda real de los y las estudiantes. El presente Seminario aporta a continuar y complementar esas trayectorias, actualizando debates a cuestiones contemporáneas.

7. Objetivos Generales de la asignatura:

- Ampliar el campo de conocimiento y la apropiación de categorías para abordar la historicidad de la relación de la práctica fotográfica documental con la realidad y con la verdad.
- Construir un espacio de reflexión colectiva acerca de la fotografía documental y periodística en cuanto a su potencial de intervenir en los procesos sociales y políticos.
- Analizar la participación de distintos actores sociales en la construcción del mensaje que soporta la fotografía de prensa y el lugar que cada uno de ellos tiene en esa construcción.
- Crear enlaces con la práctica reconociendo la importancia de esta instancia para la consolidación de saberes teóricos.
- Entrenar a los/as alumnos/as en la apropiación de habilidades metodológicas para el análisis de diferentes corpus en soporte fotográfico que puedan recuperarse en futuras producciones y/o elaboración de tesinas.
- Alentar el desarrollo de trabajos de producción fotográfica con una perspectiva social que sirvan para el proceso de elaboración de tesinas.

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

- ✓ Que el/la alumno/a identifique una problemática para abordar desde el lenguaje fotográfico y desarrolle un proyecto de producción de interés documental y/o periodístico.
- ✓ Que el/la alumno/a reconozca las etapas del proceso de trabajo como instancias productoras de significado en relación a objetivos comunicacionales.
- ✓ Que el/la alumno/a se apropie de herramientas técnicas y expresivas para la elaboración de narrativas visuales con vocación de intervenir en la discusión pública.
- ✓ Que el/la alumno/a adopte una mirada analítica y crítica ante los discursos en donde interviene la fotografía.
- ✓ Que el/la alumno/a desarrolle habilidades en la construcción de marcos teóricos y metodológicos de investigación en temas referidos al campo fotográfico documental y periodístico.

8. Contenidos desglosados por unidades, módulos o similares;

POGRAMA DE CONTENIDOS (DESARROLLO SINTÉTICO)

UNIDADES TEORICAS Y PRÁCTICAS:

UNIDAD 1: VER ES CREER

Régimen de verdad y objetividad en la fotografía. Discursos históricos en torno al estatuto semiótico del signo fotográfico. Construcción de la imagen fotográfica: denotación, connotación. Polisemia. El peso de la representación, la construcción de legitimidad y constantes del documentalismo. Fotografía y política: la cámara como herramienta de lucha. Registro documental, compromiso social y militancia.

Análisis de casos: los primeros documentalistas sociales, la fotografía obrera en Alemania, la FSA y la Photo League, entre otros.

UNIDAD 2: HERRAMIENTAS CON SENTIDO

Elementos de fotografía básica aplicados a la fotografía periodística/ documental. La cámara posible, la cámara deseable. Reconocimiento de las características de los dispositivos fotográficos analógicos y digitales: cámaras compactas, réflex, medio formato, celulares y otras. La luz como materia expresiva. El punto de vista y la construcción de sentido en la toma: campo/fuera de campo, profundidad de campo, encuadre, ángulos, planos y composición.

UNIDAD 3: FOTOPERIODISMO Y DOCUMENTALISMO

Entre los medios masivos, el arte y la intervención política. La fotografía en contexto: recorrido histórico del fotoperiodismo y la conformación de la industria de la información visual. Del testimonio a la interpretación: Tensiones, hibridaciones e influencias entre el documentalismo contemporáneo y el "nuevo fotoperiodismo". Narrativas críticas y la función política de la fotografía de realidad. El rol de los/as fotoperiodistas como actores sociales.

Análisis de casos: Magnum Photos (de Robert Cappa a Martin Parr), el auge de las revistas ilustradas en la posguerra, experiencias en Latinoamérica y Argentina.

UNIDAD 4: LA CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO EN LA PRODUCCIÓN

La elaboración de narrativas fotográficas en acontecimientos sociales y políticos. Perspectivas en la producción: ¿Desde donde miramos? ¿Para qué y para quién? Estilo, forma y contenido para la construcción de un relato visual. La construcción de la mirada.

Acercamiento a herramientas digitales de retoque y edición de fotografías.

El ensayo fotográfico documental: etapas y procesos creativos. La identificación de una idea/problema y su formulación. Conceptos para la elaboración de sumarios, memorias descriptivas, objetivos y planificación. Evaluación de viabilidad, factibilidad y oportunidad de las propuestas.

UNIDAD 5: ESTRATEGIAS DE CIRCULACIÓN

Implicancias de la edición y la circulación en la significación de un discurso fotográfico. La edición en relación al formato, los destinatarios y el contexto histórico. La edición como identidad del/la fotógrafo/a. Presentación y exploración de plataformas tradicionales y alternativas de circulación: Medios impresos, medios virtuales, redes sociales, fotolibros, fanzine, espacios expositivos, intervenciones en el espacio público. Reconocimiento de sus características y potencialidades: entre la inmediatez y la reflexión. Intertextualidades: el lugar de la fotografía en relación al texto, video, audio, archivos, mapas, etc.

Acercamiento a herramientas digitales de edición en relación a las distintas plataformas.

UNIDAD 6: DISPUTAS POR LO VISIBLE. Fotoperiodismo expandido.

Crisis de las estructuras comunicacionales y precarización laboral: hacia una reconfiguración del campo profesional. Nuevos contratos de lectura. Hegemonías de lo visible en pugna. Entre el mercado, la autogestión y la militancia: Cooperativas, colectivos fotográficos, organizaciones sociales, plataformas colaborativas. Desplazamiento de la producción y nuevas estrategias para incidir en lo social: intervenciones urbanas, redes sociales, publicaciones independientes. Referencias en la marea visual: Miradas autorales, miradas colectivas, miradas militantes.

Análisis de casos: La experiencia de ANCCOM, la Agencia de Noticias de la Carrera de Comunicación; acciones e intervenciones de ARGRA, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina; SubCoop; MAFIA, entre otras.

9. BIBLIOGRAFIA

a. Bibliografía obligatoria:

- Baeza, Pepe, *Por una función crítica de la fotografía de prensa*. Ed Gustavo Gili, Barcelona; 2001. Capítulos seleccionados.
- Barthes Roland, *“El mensaje fotográfico”*; adapt. de Barthes Roland. *Lo obvio y lo obtuso*, Paidós, Barcelona, 1986.
- Benjamin, Walter: “El autor como productor”, en *Tentativas sobre Brecht. Iluminaciones III*. Taurus, Barcelona, 1990.
- Berger, John, *Para entender la fotografía*, Ed Gustavo Gili, Barcelona, 2017. Capítulos seleccionados.
- Dubois Philippe; *El acto fotográfico*, Paidós Comunicación/20. Paidós, Barcelona, 2ª edición, 1994; pp 19 - 51.
- Fontcuberta Joan, *Fotografía: conceptos y procedimientos*. Ed. Gustavo Gilli, Barcelona; 1990; pp 21 -31; pp 125-134 y pp 170-185.
- Fontcuberta, Joan, en *El Beso de Judas. Fotografía y verdad*, Editorial Gustavo Gili, 1997. Capítulos seleccionados.
- Francia, Álvaro. *La investigación científica. Guía para confeccionar y redactar trabajos de investigación*. Ed. Hemisferio Sur. Bs. As; 1995.
- Freund Gisèle, *La fotografía como documento social*, Ed. Gustavo Gilli / Mass Media; México; 1993; pp 95-149.
- Gamarnik, Cora Edith (2011): "Imágenes de la dictadura militar. La fotografía de prensa antes, durante y después del golpe de Estado de 1976 en Argentina". En Artículos de investigación sobre fotografía. Montevideo: Ediciones CMDF.
- Gamarnik, Cora (2019). "Reconstrucción de la primera muestra de periodismo gráfico argentino durante la dictadura", V Jornadas de Jóvenes Investigadores, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. 4 al 6 de noviembre de 2009.
- Marzo, Jorge Luis (ed.). *Fotografía y Activismo: Textos y Practicas (1979-2000)*. Barcelona, Gustavo Gili, 2006. Capítulos seleccionados
- Menajovsky, Julio; Brook, Gabriela. *Tener la foto. Fotoperiodismo, mercado y apropiación de sentido*. Revista “Encrucijadas”, No 25, Abril de 2004
- MENAJOVSKY Julio; BROOK Gabriela. “Nuevas tecnologías y viejas certidumbres. La masacre de Avellaneda en la fotografía periodística”. En *Discursos para Oír y para ver*. Ed. Nueva Generación. Buenos Aires. (Págs. 74-107). 2006.

- Pérez Fernández, Silvia (2011): Apuntes sobre fotografía argentina a fin de siglo: hacia la construcción de un mercado, en *Artículos de investigación sobre fotografía*. Montevideo: Ediciones CMDF.
- Ribalta, Jorge, *El espacio público de la fotografía. Ensayos y entrevistas*. Editorial Ayuntamiento de Barcelona. Instituto de Cultura. La Virreina Centre de la Imatge / Atmarcacia SL, 2018. Capítulos seleccionados
- Ritchin, Fred: *Después de la fotografía*. Serieve, México, 2010. Capítulos seleccionados.
- Robins, Kevin. "¿Nos seguirá conmoviendo una fotografía", en Lister, Martin (comp.): *La imagen fotográfica en la cultura digital*. Paidós, Barcelona, 1997.
- Vs. Autores. *El movimiento de la fotografía obrera (1926-1939), ensayos y documentos*, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2011. Cap. seleccionados
- Vs Autores. *Las cosas tal como son. Fotoperiodismo en contexto desde 1955*. Introducción y Epílogo. Editorial Blume, Barcelona, España. 2006. Capítulos seleccionados.
- Vs. Autores. *Aun no. Sobre la reivención del documental y la crítica a la modernidad. Ensayos y documentos (1972-1991)*. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2015.

B. Bibliografía sugerida

- Barthes, Roland, *La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía*. Paidós Comunicación, 1989, España.
- Beaumont Newhall. *Historia de la fotografía*. Ed Gustavo Gili. Barcelona 2002.
- Benjamin, Walter. *Sobre la fotografía*. Valencia, Pre-textos, 2004.
- Gamarnik, Cora (2010). "La fotografía como instrumento político en Argentina: análisis de tres momentos clave." VI Jornadas de Sociología de la UNLP. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Sociología, La Plata.
- Hine, Lewis: *La fotografía social* (fragmento), extraído de "Social Photography. How the Camera may help in the social uplift", en Lewis Hine: *Proceedings National Conference of Charities and Corrections*, junio de 1909; en *Du bon usage de la photographie*, Centre National de la Photographie, París, 1987. Traducción del inglés al francés: Marianne Faure. Traducción: Silvia Pérez Fernández.
- Ledo, Margarita, *Documentalismo fotográfico*. Catedra/ Signo e imagen. Madrid, 1988.

- Ribalta, Jorge (ed.). *Efecto real. Debates posmodernos sobre fotografía*. Barcelona, Gustavo Gili, 2004.
- Susan Sontag. *Ante el dolor de los demás*, Ed Alfaguara. Buenos Aires, Arg. Año 2003.
- Tagg, John: *El peso de la representación. Ensayos sobre fotografías e historias*. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2007
- Vs autores. *Magnum, la gran epopeya "*. ARGRA/ Curso anual de fotoperiodismo. Arg 1999.

10. Propuesta metodológica:

El seminario propone un recorrido teórico-práctico. El contenido teórico se desarrollará en encuentros generales que tracen los ejes problemáticos que atraviesan el fotoperiodismo y la fotografía documental; mientras la propuesta práctica tomará el formato de taller y apuesta a que los y las estudiantes se apropien de las herramientas básicas de producción y puedan explorar la realización desde una perspectiva crítica. El formato taller implica el desarrollo de trabajos prácticos de producción fotográfica de corto y mediano alcance.

Durante las clases, tanto teóricas como prácticas, se visualizarán trabajos fotográficos y audiovisuales de autores y autoras clásicos y contemporáneos que nos permitan identificar recursos expresivos, estrategias narrativas, formatos y plataformas de circulación. También se visualizarán y analizarán las producciones realizadas por los y las estudiantes.

11. Carga horaria:

De manera global está previsto que los teóricos y los prácticos de carácter presencial y obligatorio insuman cada uno un 50 % respectivamente de las horas de clase.

12. Evaluación:

a- Régimen de evaluación y promoción.

- Podrán promocionar sólo aquellos alumnos que registren por lo menos el 80 % de regularidad de asistencia a clases.

-La promoción será directa con aprobación de una evaluación integradora cuya nota final promediada con las diferentes evaluaciones parciales no podrá ser menor a 6 (seis).

- En caso que el alumno/a durante la cursada no contara con el presentismo requerido y/o no alcanzara la aprobación de los trabajos prácticos o la calificación mínima de 6 (seis) durante las evaluaciones parciales, podrá presentarse a la primera fecha de evaluación final como instancia recuperatoria que habilita la inscripción a futuros llamados a examen.

b. Modalidad de evaluación de los estudiantes

- Oral, escrito y presentación en tiempo y forma de los trabajos prácticos según requerimientos orientados por la cátedra. Se evaluará la solvencia de resolución en relación a la incorporación de los conceptos trabajados en clase

- El trabajo integrador final podrá ser un trabajo monográfico o un trabajo de producción fotográfica según las especificaciones de la cátedra.

- Se privilegiará la presentación de un avance de investigación y/o proyecto de tesina escrito con defensa oral como trabajo práctico final de integración según los objetivos generales y específicos del presente seminario.

Victoria Gesualdi y Leandro Teysseire

julio de 2019