

FOTOGRAFÍA, ANÁLISIS Y SIGNIFICADO

FOTOGRAFÍA, ANÁLISIS Y SIGNIFICADO

OBJETIVOS

El análisis e interpretación fotográfica obedecen, por un lado a la pulsión humana de encontrar detrás de las cosas del mundo patrones que proporcionen sentido, profundidad y poética a aquello que nos toca vivir, y por otro, a la percepción de la fotografía como elemento de importancia en la comprensión de las dinámicas culturales, actuando como portadora de contenido, a veces, velado por el carácter icónico y representativo del soporte.

Este taller tiene como propósito explorar y analizar diferentes criterios de análisis y lectura fotográfica que permitan al interesado aproximarse a los niveles denotativo y connotativo de la imagen fotográfica. Analizar fotografía, es hacer fotografía, en el plano intelectual y perceptivo.

El taller alternará la actividad práctica, el análisis de referentes y el estudio de los temas teóricos pertinentes, y culminará con la elaboración de un proyecto de análisis fotográfico en el que se materialicen los criterios y técnicas aprendidos. A lo largo de 5 semanas, el estudiante no sólo tendrá conocimiento de estas herramientas, sino que, desarrollará un sentido crítico respecto a la producción fotográfica en la actualidad y su propia producción.

REQUISITOS

Ninguno.

EQUIPO Y/O MATERIALES

Cualquier cámara fotográfica.

ESPACIO

Aula con proyector

SESIONES Y CONTINUIDAD

Taller de 24 horas impartidas en 8 sesiones de 3 horas cada una.

CUPO

20 alumnos.

PROGRAMA

Sesión 1: Fotografía y fotográfico

- Imagen y fotografía
- El espectador: ser expectante.
- Lo fotográfico.
- Mediación de la mirada.

Sesión 2: Interpretación

- Aspectos valorativos de la fotografía.
- Lo bello.

- Codificación de la forma y contenido fotográfico.
- Semiótica.

Sesión 3: Lo contextual y lo morfológico en el análisis

- Subjetividad y contemplación.
- Denotación y connotación.
- La paradoja fotográfica
- Autor, género y movimiento.
- Los parámetros técnicos.
- Los elementos morfológicos.

Sesión 4: Lo compositivo

- Definición y noción de estructura compositiva.
- División y racionalización del espacio.
- El encuadre.
- Los elementos sintácticos.

Sesión 5: Espacio de la representación

- Campo / fuera de campo
- Abierto / cerrado
- Interior / exterior
- Concreto / abstracto
- Profundo / plano
- Habitabilidad
- Puesta en escena

Sesión 6: Tiempo de la representación

- Instantaneidad
- Duración
- Atemporalidad
- Tiempo simbólico
- Tiempo subjetivo
- Secuencialidad / narratividad

Sesión 7: Lo enunciativo en el análisis

- Punto de vista físico
- Actitud de los personajes
- Calificadores
- Transparencia / sutura / verosimilitud
- Marcas textuales
- Miradas de los personajes
- Enunciación
- Relaciones intertextuales

Sesión 8: Presentación de proyecto de análisis. Conclusiones

- Ideas resultantes.
- Presentación de proyecto de análisis y lectura fotográfica.

BIBLIOGRAFÍA

- Modos de ver, John Berger, Gustavo Gili, Barcelona, 1972.
- Contemporary Art. A very short introduction, John Stallabrass, Oxford University Press, Oxford, 2004.

- La cámara lúcida, Roland Barthes, Paidós, Barcelona, 1989.
- La sintaxis de la imagen, Donis Dondis, Gustavo Gili, Barcelona, 2015.
- The photograph as contemporary art, Charlotte Cotton, Thames and Hudson, Londres, 2004.
- Estética fotográfica, Joan Fontcuberta, Gustavo Gili, Barcelona, 2003.
- Lo fotográfico, Rosalind Krauss, Gustavo Gili, Barcelona, 2002.
- El ojo del fotógrafo, Michael Freeman, Blume, Barcelona, 2008.
- Composición, David Praker, Blume, Barcelona, 2007.
- Por un manifiesto Postfotográfico, LaVanguardia.com/Cultura, Mayo de 2011.
- Lo obvio y lo obtuso, Roland Barthes, Paidós, Barcelona, 1986.
- Introducción al análisis de la imagen, Martine Joly, La Marca, Buenos Aires, 2009.
- El mensaje fotográfico, Roland Barthes, artículo publicado en 1961.
- Hacia una filosofía de la fotografía, Vilém Flusser, Trillas, México D.F., 1990.

