

Facultad de Diseño
y Comunicación

1

Planificación Académica

1. Ubicación en el Plan de Estudios
2. Objetivos
3. Índice de contenidos básicos
4. Desarrollo de contenidos básicos
5. Producción y creación del estudiante
6. Fuentes documentales y bibliografía

(Diseño e Imagen de Marcas – F - 023121)

Alejandra Niedermaier
Viernes de 08.00 hs a 11.15 hs.

2020 - 1

La presente planificación es autoría exclusiva de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo y de la profesora a cargo de la materia. Queda prohibida su reproducción parcial o total.

Acerca de Diseño e Imagen de Marcas – F (023121)

1) Ubicación en el mapa del Plan de Estudios:

Esta asignatura forma parte del plan de Estudios de la carrera **Licenciatura en Fotografía**. No tiene asignaturas correlativas, aunque se sugiere al estudiante el cursado previo de Producción Gráfica – F (023120). Diseño e Imagen de Marcas F se ubica dentro del eje denominado **Lenguaje Visual**, que continúa con la asignatura Introducción al Discurso Audiovisual (021130) donde el estudiante adquiere los conocimientos técnicos, discursivos y metodológicos básicos que hacen a la producción audiovisual. En el tercer año el eje continúa con Taller Editorial I (022550) donde el alumno aprende sobre el rol del curador de arte y sus funciones dentro de una exposición fotográfica; y Taller Editorial II (022553) asignatura centrada en la construcción de un libro de autor. En el cuarto y último año el eje sigue con Cámara e Iluminación I – F (023371) y Cámara e Iluminación II – F (023372) asignaturas focalizadas en el manejo de la imagen en movimiento y sus posibilidades técnicas, estéticas y simbólicas.

Simultáneamente a esta asignatura, el estudiante que respeta la organización del Plan de Estudios, cursa Diseño Fotográfico II (022544) cuya finalidad es que comprenda la importancia de las imágenes en los medios gráficos: sus recursos y posibilidades expresivas; Taller de Fotografía III (022545) cuyo principal objetivo es el alumno desarrolle un ensayo fotográfico en color; y Taller de Reflexión Artística (020451) que se focaliza en las vanguardias plásticas del siglo XX y las nuevas tendencias artísticas del XXI.

2) Objetivos Diseño e Imagen de Marcas – F

Objetivos generales:

- Iniciar al estudiante en el abordaje de la producción fotográfica como proyecto creativo integral.
- Explorar las posibilidades expresivas de los distintos campos del lenguaje fotográfico.
- Estimular la búsqueda de un estilo fotográfico propio.
- Reflexionar sobre las variables de la práctica fotográfica contemporánea.

Objetivos específicos

- Adquirir destreza en la concepción y articulación integral de imágenes a través de la percepción y la significación de las mismas.
- Capacitar al estudiante en el encuentro de sus propias metodologías para el desarrollo de proyectos fotográficos incluyendo otras formas poéticas provenientes de distintas ramas del arte y del diseño.
- Concebir el Proyecto Integrador (profesional, académico o emprendedor) como estructurante en el proceso de aprendizaje de la asignatura.

3) Guía de contenidos básicos

1. Fotografía contemporánea
2. Sintaxis, gramática y poética
3. Creatividad y proyecto: modos de mostrar
4. Relaciones entre lenguajes artísticas
5. Estilo fotográfico como expresión subjetiva

4) Desarrollo de contenidos

Momento 1

1er etapa: ¿Qué debo saber de los aspectos formales de la imagen para posibilitar la comunicación?

Percepción visual – Memoria visual

Condiciones simbólicas de la imagen. Significaciones psicológicas, simbólicas y culturales de las formas, del color, del ritmo, contraste. Relación figura/fondo.

Aportes de la teoría semiológica. Funciones del lenguaje. Persuasión: Figuras retóricas.

Identificación de los sentidos posibles de una imagen.

Encaminándonos al Proyecto Integrador Final:

Durante las primeras clases identificaremos qué proyecto se desarrollará en formato de fotolibro.

Ejercicio 1: (con nota)

“Aproximación perceptual de las imágenes que integrarán mi proyecto integrador”

Serie de 4 (cuatro) fotografías que integrarán el proyecto integrador y que focalicen en alguno o varios de los aspectos perceptuales (forma, luz, color u ordenamiento) vistos en clase. Considerar la significación global de este conjunto de imágenes.

Forma de entrega: En carpeta tamaño A4, fotografías de 13 x 18 cm montadas sobre cartulina a elección y entregadas en carpeta. Pueden estar acompañadas por algún texto.

Bibliografía:

Gubern Roman, *Del bisonte a la realidad virtual*, Editorial Anagrama pp. 27 a 33 y 78 a 83
Joly Martine (2003), *La imagen fija*, Buenos Aires, La Marca, pp. 37 a 40

2da Etapa: **¿Qué significa la fotografía en la contemporaneidad?**

Comprensión de la posmodernidad. La fotografía inmersa en el arte conceptual: Escuela de Düsseldorf. Desplazamientos en su significación. La era del simulacro. Deconstrucción de los géneros habituales de la fotografía. Nuevas estrategias discursivas: Ficcionalización y escenificación: Tina Barney como ejemplo paradigmático. Intertextualidad. Variedad de formatos. Combinación de lenguajes. El rol del receptor.

Encaminándonos al Proyecto Integrador Final:

Ejercicio 2 (con nota)

Segunda serie de mínimo 6 (seis) fotos impresas que ya se adentren en el Proyecto Integrador Final.

Forma de entrega: En carpeta tamaño A4, fotografías de 13 x 18 cm montadas sobre cartulina a elección y entregadas en carpeta. Puede estar acompañado por texto.

Bibliografía:

Gronert Stefan, “La Escuela de Düsseldorf y la revolución fotográfica” – Revista El Cultural.es
Guash Ana María (2009), *Autobiografías visuales*, Madrid, Siruela, pp. 76 a 87
Niedermaier Alejandra, “Desde la docencia y la investigación: cómo abordar el análisis de la práctica fotográfica actual” en *Actas de Diseño 2*, Universidad de Palermo, 2006 hallable en http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2008/05_publicaciones/01_actas_diseno/archivos_pdf/actas_n_2.pdf
Gomez Isla José, (2005) “La fotografía ficcionalizada” en *Fotografía de creación*, San Sebastián, Editorial Nerea

3er. Etapa: **Variables autorales para desarrollar un proyecto**

La noción de autor. La creatividad y la búsqueda. La ausencia de comitente.

La fotografía como elemento de simbolización y de imaginación.

Análisis de la obra de un autor como producto de su realidad individual, histórica y cultural: fotografía y activismo

Miradas sobre la identidad. Universos personales.

Miradas sobre el espacio. De la naturaleza muerta al objeto.

Fotografía latinoamericana contemporánea

El concepto de sistema. La coherencia y la unidad de la serie. La serie como acto comunicativo.

La noción de edición (por qué se elige una foto, como juega con las demás (dentro de una misma serie) y por qué, en ocasiones, se descarta un fotón.

Combinación de lenguajes. Intertextualidad. Narratividad. El proceso poético.

Bibliografía:

Niedermaier Alejandra (2007), “Desde la docencia y la investigación fotográfica: la trasposición, su devenir/su límite” en *Actas de Diseño 3*, Universidad de Palermo, hallable en http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=12&id_articulo=5571

Niedermaier Alejandra (2018), “Posibilidades de la imagen en tiempos de oscuridad” en *Giros visuales*, Cuaderno n° 79, Buenos Aires, Universidad de Palermo

Soulages Francois,(2005) *Estética de la fotografía*, Buenos Aires, Editorial La Marca, pp. 223 a 225 y 339 a 347

Momento 2: 50% Evaluación de Medio Término

Ejercicio 3: (con nota y como evaluación de medio término)

Breve ensayo sobre mi Proyecto Integrador: mi Fotolibro o Fotoobjeto

Ya definido el proyecto Integrador y habiendo realizado ya algunas imágenes, la idea de este ensayo es poder conceptualizar, en base a la bibliografía utilizada hasta este momento de la materia, sobre la significación global que se quiere dar al fotolibro/fotoobjeto y su relación con la fotografía contemporánea.

Es indispensable integrar la bibliografía.

4ta Etapa:

Ejercicio 4: (con nota)

70% del fotolibro/fotoobjeto. Se analizarán las fotografías ya realizadas y se encaminará su proceso de armado. Para poder realizar el boceto se traerán las fotografías elegidas en formato muy pequeño y hojas en blanco para doblarlas como un libro y comenzar la edición.

Bibliografía:

Apunte con fragmentos del Capítulo II: “La vida: un relato en busca de narrador” del libro *Educación y política*, Editorial Docencia de Paul Ricoeur

Cortázar Julio, Conferencia publicada en la revista *Casa de las Américas*, n° 15-16, 1963

Momento 3

El día de cierre de actas de cursada (**26 de junio**) el alumno deberá traer su portfolio completo (con los cuatro ejercicios realizados) más el 90% del Proyecto Integrador (folibro u fotoobjeto).

5) Proyecto Integrador Final

Creación fotográfica

El objetivo del Proyecto Integrador Final es producir un libro u objeto fotográfico para desarrollar los conceptos de serie y relato incorporando tal vez otros lenguajes. La fotografía debe ser entendida no sólo como una técnica mimética sino como un proceso de fijación de acontecimientos en constante desarrollo, interpretables de múltiples maneras; y como espacio de expresión de una sensibilidad que utiliza lo fotográfico como vehículo de materialización.

Se deberá desarrollar una serie de mínimo 14 fotografías que manifiesten una narratividad y que será presentado a modo de libro fotográfico.

Momento 4: Examen final:

Pitching 100% del Proyecto Integrador con apoyatura visual

Conceptos teóricos de las distintas características contemporáneas de la fotografía (tema a elección a ser presentado con apoyatura visual)

Comentario de uno de los textos de la Bibliografía de la materia (a elección)

6) Bibliografía general:

- Berger John (1997) *Algunos pasos hacia una pequeña teoría de lo visible*, Barcelona: Ardora Ediciones
- Cortázar Julio, Conferencia publicada en la revista *Casa de las Américas*, n° 15-16, 1963
- Dondis, D.A (1999). *La sintaxis de la imagen*. Barcelona: Gustavo Gili
- Frascara Jorge (1999), *El poder de la imagen*, Buenos Aires: Ediciones Infinito
- Figuroa Jorge (2000), *De Marcas y Marcos*, Ediciones del Rectorado, Universidad Nacional de Tucumán, pp. 37 a 45
- Gomez Isla José (2005), *Fotografía de creación*, San Sebastián, Nerea
- Guash Ana María (2009), *Autobiografías visuales*, Madrid, Siruela
- Gubern Roman (2003), *Del bisonte a la realidad virtual*, Barcelona: Editorial Anagrama
- Joly Martine (2003), *La imagen fija*, Buenos Aires: Editorial La Marca
- Niedermaier Alejandra, “Desde la docencia y la investigación: cómo abordar el análisis de la práctica fotográfica actual” en *Actas de Diseño 2*, Universidad de Palermo, 2006 hallable en http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2008/05_publicaciones/01_actas_diseno/archivos_pdf/actas_n_2.pdf
- Niedermaier Alejandra, “Desde la docencia y la investigación fotográfica: la trasposición, su devenir/su límite” en *Actas de Diseño 3*, Universidad de Palermo, 2007 hallable en http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=12&id_articulo=5571
- Niedermaier Alejandra (2017), “La estética ‘a la vez’ como elemento de lectura de la fotografía latinoamericana contemporánea” en *La fotograficidad*, Buenos Aires, Arte x Arte
- Pedroni Ana María (2007), *El mundo como imagen*, Guatemala: Ediciones de la Anormalidad
- Picaudé Valerie, (2004) “Clasificar la fotografía con Percec, Aristóteles, Searle y algunos otros” en *La confusión de los géneros en fotografía*, Picaudé Valerie y Arbaizar Philippe (comp), Barcelona, Editorial Gustavo Gili
- Ranciere Jacques (2008), “La imagen pensativa” en *El espectador emancipado*. Buenos Aires: Manantial
- Ricoeur Paul, Capítulo II: “La vida: un relato en busca de narrador” del libro *Educación y política*, Editorial Docencia
- Sánchez Vázquez Adolfo, (2006) “De la estética de la recepción a la estética de la participación”, AA.VV., Marchán Simón (compil.), *Real/Virtual en la estética y la teoría de las artes*, Barcelona, Paidós Estética
- Soulages Francois,(2005) *Estética de la fotografía*, Buenos Aires, Editorial La Marca