

ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES @ taiarts.com
RECOLETOS-22 MADRID

Universidad
Rey Juan Carlos

Fotografía artística y documental I

GUÍA DOCENTE

MÁSTER UNIVERSITARIO EN FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA Y
DOCUMENTAL

Curso 2025/2026

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	1er semestre
<i>Créditos</i>	6 ECTS
<i>Modalidad</i>	Presencial
<i>Idioma en el que se imparte</i>	Castellano
<i>Facultad</i>	Facultad de Artes Visuales y Creación Digital
<i>Docente</i>	Juan Jesús Torres; Daneb Martos; Emma Álvarez Marty

Presentación de la asignatura

Recorrido por la evolución de la fotografía artística, documental y el fotoperiodismo, desde sus orígenes hasta la caída del Muro de Berlín y descomposición de la Unión Soviética como símbolos de la transformación de las dinámicas políticas y culturales propias del s. XX y la Guerra Fría en aquellas características de la globalización contemporánea y la postmodernidad.

El temario se desarrollará desde una perspectiva analítica aplicada a hitos, proyectos, discursos y autores clave en la constitución y desarrollo de la fotografía artística, documental y fotoperiodismo desde sus orígenes hasta el principio de la última década del s.XX.

Competencias

CB06	Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB07	Que los/las estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CG01	Realizar análisis crítico, evaluación y síntesis de los discursos y conceptos dominantes en las prácticas fotográficas artísticas y documentales.
CG02	Realizar presentaciones y/o publicaciones eficaces de proyectos fotográficos personales, con pleno dominio de los mismos y adecuados a los mercados específicos a los que se dirige.
CG04	Formular propuestas adecuadas a la resolución de problemas relacionados con la elaboración de proyectos de fotografía artística y documental.
CG06	Integrar conocimientos teóricos y prácticos avanzados de fotografía artística y documental en la elaboración de proyectos.
CG07	Generar debates y formular juicios y reflexiones que contribuyan a enriquecer el discurso artístico contemporáneo.
CG08	Investigar académicamente la idiosincrasia artística y sociocultural de entornos creativos audiovisuales.
CG09	Gestionar profesionalmente y de manera pragmática la intensificación de trabajo con otros profesionales, demostrando un comportamiento orientado al grupo y al entendimiento interpersonal.
CE01	Relacionar y comparar los autores, movimientos fotográficos y proyectos más relevantes de la historia de la fotografía artística y documental a partir de los contextos sociohistóricos en los que han tenido lugar.

CE06	Identificar los principales fundamentos teóricos sobre la imagen fotográfica que forman parte de los procesos de creación de las obras.
------	---

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, cada estudiante deberá ser capaz de:

1. Demostrar conocimiento de los principales proyectos y autores históricos en las prácticas fotográficas artística y documental con especial atención a los procesos de interferencia entre la fotografía y el arte, y las primeras tensiones que se establecen sobre la idea de documento y arte.
2. Demostrar conocimiento sobre las técnicas y campos conceptuales implícitos en los principales proyectos y autores históricos en las prácticas fotográficas artísticas y documentales.
3. Demostrar capacidad de análisis crítico y de relación entre los proyectos fotográficos citados durante las clases y sus contextos sociohistóricos de producción.
4. Sintetizar principios técnicos, tácticos y conceptuales para la construcción de proyectos propios a partir del análisis de los proyectos referentes descritos en clase.
5. Identificar puntos en común y divergentes entre la fotografía artística y las narrativas fotográficas documentales.
6. Demostrar conocimiento sobre la diversidad de vínculos que ha adoptado la fotografía específicamente con las prácticas artísticas.

Metodología docente

<i>MD1</i>	Impartición de clases teóricas.
<i>MD2</i>	Impartición de clases prácticas.
<i>MD3</i>	Talleres de resolución de problemas y discusión de resultados
<i>MD4</i>	Aprendizaje por proyectos
<i>MD5</i>	Aprendizaje cooperativo y colaborativo
<i>MD6</i>	Tutorías académicas
<i>MD7</i>	Seminarios, conferencias y visitas externas

Contenidos

<i>Temario</i>	<p>TEMA 1. Introducción. La fotografía documental: fotoperiodismo y fotodocumentalismo. Orígenes y primeros ejercicios.</p> <p>TEMA 2. La reproductibilidad técnica de la imagen a finales del s. XIX y principios del s. XX y su impacto en el arte. Fotografía y arte, antítesis y diálogos.</p> <p>Tema 3. El nacimiento del fotoperiodismo. La prensa en la Alemania de entreguerras.</p> <p>TEMA 4. La Gran Depresión en EEUU y el fotoperiodismo al borde de la II Guerra Mundial</p> <p>TEMA 5. Fotografía documental y fotoperiodismo durante la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Vínculos con la propaganda de guerra</p> <p>TEMA 6. La agencia MAGNUM y la fotografía tras la II Guerra Mundial.</p> <p>TEMA 7. De la modernidad a la posmodernidad fotográfica.</p>
----------------	--

	<p>Tema 8. La fotografía y el arte. Dialéctica y usos. Tema 9. La fotografía artística entre el academicismo y el pictorialismo. Tema 10. La fotografía como lenguaje autónomo. Del Pictorialismo a EEUU. Tema 11. La BAUHAUS y la nueva visión. Arte y política. Tema 12. Nueva objetividad, surrealismo y vanguardias fotográficas. Tema 13. La fotografía como registro de la acción artística. Tema 14. Introducción a la relación entre fotografía y práctica artística en la posmodernidad.</p>
--	---

Actividades formativas

AF1	Participación y asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas.	21 horas
AF2	Realización de ejercicios y prácticas en el aula.	10,5 horas
AF3	Realización de proyectos de creación e interpretación artística (individuales o grupales)	9 horas
AF5	Realización de actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales	1,5 horas
AF6	Realización de actividades de investigación: búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales	32 horas
AF7	Asistencia a tutorías presenciales y online	1,5 horas
AF8	Asistencia y realización de pruebas de conocimiento	4,5 horas
AF9	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas	70 horas

* La distribución de horas entre las actividades formativas puede sufrir cambios debido a necesidades académicas del curso, del grupo y/o del equipo docente.

Evaluación

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

ASISTENCIA

Las clases son de carácter presencial y su asistencia es obligatoria, siendo esta determinante en el sistema de evaluación continua, y en la actitud y la participación en clase. No obstante, por situaciones excepcionales de salud o de conciliación familiar, el alumnado podrá solicitar el acceso online por adaptación metodológica (para más información contactar con el departamento de estudiantes).

CALIFICACIÓN

El sistema de evaluación continua valora de forma integral los resultados obtenidos por el/la estudiante a través de los procedimientos de evaluación recogidos en el siguiente apartado, de acuerdo con la calificación de 0 a 10 según la legislación vigente.

Si la/el estudiante desea intentar subir nota en convocatoria extraordinaria, deberá renunciar previamente en Secretaría Académica, por escrito, a todas las calificaciones obtenidas en convocatoria ordinaria. Su calificación final será la obtenida en convocatoria extraordinaria.

ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN

La calificación de pruebas escritas incluye aspectos como la ortografía y expresión escrita. En los exámenes no se admitirán más de 2 faltas de ortografía o 10 tildes (omitidas o mal colocadas). Los trabajos realizados fuera de clase no podrán contener más de 1 falta.

TRABAJOS UNIVERSITARIOS

Todos tendrán portada, índice y bibliografía con, al menos, 4 fuentes. Deben ser originales. Cuando se emplean fragmentos ajenos estarán citados. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un delito. Si un/una estudiante copia el trabajo de otro/a, ambas personas se considerarán responsables.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

EVALUACIÓN ORDINARIA

El equipo docente indicará, mediante explicación en clase o documento adicional a disposición del alumnado a través del Aula Virtual, detalles o especificaciones de contenido o entrega de las pruebas de evaluación.

Los trabajos que no se entreguen/presenten en los plazos establecidos por el equipo docente serán calificados con una nota de 0.

<i>Pruebas (*)</i>	<i>Reevaluable/no reevaluable</i>	<i>Nota mínima si/no</i>	<i>Ponderación en %</i>
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas)	SI	SI (5)	20%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos aplicados	SI	NO	40%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos	NO	NO	15%
SE4 Evaluación de la resolución de problemas y actividades prácticas.	SI	NO	20%

SE5 Actitud en clase y participación en los debates.	NO	NO	5%
			100%

(*) De todas las pruebas aquí expuestas se tienen que recoger evidencias y entregarlas para archivo en la Secretaría Académica (escritos, grabaciones...).

TODAS LAS CREACIONES, TANTO FOTOGRÁFICAS COMO AUDIOVISUALES, DEBEN SER ORIGINALES DEL ALUMNADO, NO SE ADMITIRÁN TRABAJOS DE APROPIACIÓN EN LOS QUE ÉSTA SUPONGA MÁS DEL 25% DEL TOTAL DE PIEZAS PRESENTADAS

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los/las estudiantes que no superen la asignatura en el semestre en que se imparte dispondrán de una convocatoria extraordinaria para su superación, excepto en aquellos supuestos en los que no resulte posible por las características especiales de la asignatura.

La/el estudiante realizará o entregará las pruebas de evaluación que el equipo docente estime oportunas y de las que habrá sido informado previamente. El equipo docente se reserva el derecho a decidir si se mantienen las calificaciones de Sistemas de Evaluación en que el/la estudiante haya obtenido una calificación superior a 5 a lo largo del curso académico.

REVISIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN

Conforme al procedimiento de reclamación de exámenes recogido en la Normativa del Alumnado de TAI.

Recursos didácticos

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- Barthes, R. (2009). La cámara lúcida. Barcelona: Paidós.
- Barthes, R. (2004). Roland Barthes por Roland Barthes , Barcelona: Paidós.
- Batchen, G. (2004). Arder en deseos. La concepción de la fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.
- Baudrillard, J. (2007). Cultura y Simulacro. Barcelona: Kairós.
- Berman, M. (1998). Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad. Madrid: Siglo XXI.
- Bordieu, P. (2003). Un arte medio. Barcelona: Gustavo Gili.
- Crary, J. (2015). 24/7. Capitalismo tardío y el fin del sueño. Barcelona: Ariel.
- De Diego, E. (2005). Travesías por la incertidumbre. Barcelona: Seix Barral.
- De Micheli, M. (1984). Las vanguardias artísticas del siglo XX, Madrid: Alianza.
- Didi Huberman, G. (2009). La Imagen Superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas. Madrid: Abada.
- Foucault, M. (1997). Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. Madrid: Siglo XXI.
- González García, A. (2000). El resto. Una historia invisible del arte contemporáneo, Madrid: Museo de Bellas Artes de Bilbao y MNCARS.
- Jameson, F. (1989). Documentos de cultura, documentos de barbarie. Madrid: Visor.
- Lacapra, D. (2009). Historia y memoria después de Auschwitz. Buenos Aires: Prometeo.
- Llipotevsky, G., Charles, S. (2006). Los tiempos hipermodernos. Barcelona: Anagrama.
- Liotard, J. F. (1986). La posmodernidad explicada a los niños. Barcelona: Gedisa.
- Marchán-Fiz, S. (2012). Del arte objetual al arte del concepto, Madrid: Akal.
- Mignolo, W. D. (2009). La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial. Madrid: Gedisa.
- Parreño, J.L. (2005). Arto de arte. Ensayos de crítica-ficción, Madrid; Utopía Parkway.
- Ribalta, J. (2005). Efecto Real. Debates posmodernos sobre fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.
- Sontag, S. (2008). Sobre la fotografía. Barcelona: Debolsillo.
- Traverso, E. (2007). El pasado, instrucciones de uso. Historia, memoria, política. Madrid: Marcial Pons
- Wollen, P. (2002). El arte moderno y la cultura de lo cotidiano. Madrid: Akal.

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

SITIOS WEBS DE INTERÉS:

www.foam.org
www.americansuburbx.com
www.mep-fr.org
www.eastmanhouse.org
www.lensculture.com

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

VISITAS, MÁSTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES