

Universidad
de Alcalá

GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA TRANSVERSAL: La construcción de la mirada fotográfica

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2018-19
Asignatura Transversal

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura transversal:	La construcción de la mirada fotográfica.
Código:	100065
Titulación en la que se imparte:	TRANSVERSAL EN TODOS LOS GRADOS DE UAH
Departamento y Área de Conocimiento:	Arquitectura Expresión Gráfica Arquitectónica
Carácter:	TRANSVERSAL
Créditos ECTS:	6
Curso y cuatrimestre:	2º Cuatrimestre
Profesorado:	José Julio Martín Sevilla
Horario de Tutoría:	Martes 19:00h-21:00h
Idioma en el que se imparte:	Español.
Horario de clases:	Martes. 16:00h a 19:00h

1. PRESENTACIÓN
1.- JUSTIFICACIÓN DOCENTE.

En el Departamento de Arquitectura hemos formado durante años la mirada del estudiante de arquitectura usando el dibujo como herramienta de análisis de la arquitectura, de la ciudad y del comportamiento humano. Urgía cubrir un vacío existente en nuestra Universidad, construir la capacidad del individuo para mirar allá donde otros no miran, aprovechándonos de la capacidad de análisis que nos permite el uso de la fotografía.

2.-ANTECEDENTES.

Las enseñanzas de las técnicas fotográficas y del conocimiento de las obras de los grandes maestros de la fotografía de los siglos XIX y XX, abundan fuera de las Universidades Españolas. Sólo en los estudios de Historiografía y Geografía encuentra cabida el estudio de la fotografía, desde un aspecto artístico y otro técnico.

Nuestra experiencia docente incide en la capacidad que tiene el acto de fotografiar como herramienta de educación de nuestro cerebro para analizar la realidad. La percepción humana depende de la asimilación a través de los sentidos de una realidad que está ahí para todos, pero que cada individuo procesa ayudado de su experiencia y su capacidad de relación que aporta la inteligencia.

Construir la mirada de un estudiante, ayudado por la fotografía, le proporcionará una capacidad analítica vital para el desarrollo de cualquier actividad que tenga relación con la sociología, la medicina, la arquitectura, la ingeniería y en general, con el comportamiento humano y su registro sobre la tierra

3.-OBJETIVOS.

Formar la mirada del estudiante, usando como referentes las distintas maneras de mirar de los grandes maestros de la fotografía, la pintura, la arquitectura, la sociología, la literatura y el arte en general. Maestros que hayan mirado a la realidad bajo un prisma concreto y propio.

La capacidad crítica del estudiante se construye en base a aprender a mirar dónde otros no miran, para analizar y resolver aquellos problemas que la sociedad demanda y demandará.

Mirar de forma analítica al comportamiento humano, a la sociedad, a las ciudades donde habita, a su espacio doméstico y monumental, explotando su capacidad de abstracción, de imaginación, fomentando el reencuentro con lo bello, allá donde los demás no lo encuentran.

Prerrequisitos y Recomendaciones

Considerando los objetivos teóricos y prácticos de la asignatura, el estatus universitario de la asignatura y tiempo disponible para impartir la asignatura, se entiende como prerrequisito recomendable el conocimiento de las técnicas y principios básicos de la fotografía.

1b. PRESENTATION

This subject is given in the second four-month period of the course (year). It is advisable the knowledge of the technologies, or skills, and basic beginning of the photography. Though, the aim is not the control of the photographic technology, since we can use, from the best photographic camera, to the camera of a mobile phone.

To educate the look of the student, using as modals the different ways of looking of the big teachers of the photography, the painting, the architecture, the sociology, the literature and the art in general. The big teachers who have looked at the reality under a concrete and own prism. To learn to look of analytical form at the human behavior, at the company, at the cities where the persons live, to his domestic and monumental space, investigating the capacity of abstraction, of imagination, of the student. Promoting the reunion with the beautiful thing, there where the others do not find it.

Every week we will explain in the class a topic related to the human comprehension of the reality. We show examples of photographies realized by the big photographers of the 20th century, who have treated this topic. During the following week, the student realizes photographies based on the raised topic. These images are corrected by the teacher publicly the following week in the class. Explanation as every work improves.

Every course, we treat 10 matters, approximately, for example: The look in the night. The critical look to the domestic space. The abstract look. The look to the imagination.

2. COMPETENCIAS

Competencias genéricas:

- Aptitud para el análisis de la realidad circundante y la aplicación de conceptos y procedimientos fotográficos para la representación de la complejidad estética ésta.
- Capacidad para utilizar la herramienta fotográfica como base y expresión de la capacidad creativa en todos los ámbitos profesionales.
- Conocimientos básicos sobre la labor de los grandes maestros de la fotografía del siglo XX.

Competencias específicas:

- Aplicación de los conceptos básicos que han movido la creatividad humana para el análisis del mundo contemporáneo.

3. CONTENIDOS

Para lograr los objetivos apuntados, la asignatura se divide en tres bloques. El primero, de mayor carga teórica, concretándose en el conocimiento de los principios básicos que han

guiado a los maestros de la fotografía del siglo XX. En el segundo bloque se precisa el "cómo" y "dónde" mirar en el análisis de la realidad. El tercer bloque se dedica a la práctica fotográfica del estudiante y la corrección pública de su trabajo.

Bloques de contenido (se pueden especificar los temas si se considera necesario)	Total de clases, créditos u horas
Introducción al conocimiento de la labor de los grandes maestros de la fotografía del siglo XX.	• 1 cr.
Introducción a la construcción de la mirada fotográfica como herramienta de análisis.	• 1 cr.
Análisis y crítica colectiva del trabajo fotográfico del alumno.	• 4 cr.

Los temas recurrentes que se mantienen a lo largo de los años en la mirada de los grandes maestros de la fotografía, el arte, el cine, la arquitectura, la sociología, la poesía, la literatura, la filosofía...

Los temas que se han tratado y/o se tratarán a lo largo del curso, tienen que ver con los siguientes cuestiones de interés:

- La mirada crítica, hacia la sociedad humana y su comportamiento.
- La mirada crítica hacia nuestras ciudades y hacia el hábitat humano.
- La mirada abstracta, la mirada a la imaginación.
- La mirada al espacio doméstico y al monumental.
- La mirada que busca la belleza en sí misma.
- La mirada a la ciudad perdida, a la ciudad que nos abandona.
- La mirada en la noche.
- La mirada a la luz y las sombras.
- La mirada a lo cotidiano, al detalle, a lo que pasa desapercibido.
- La mirada a nuestro interior.

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	18 horas teoría 30 horas prácticas
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 horas
Total horas	150 horas

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

El método pedagógico aplicado consta de las siguientes fases:

- Introducción teórica y enunciado del tema semanal de trabajo. Un lugar dónde mirar, físico o imaginado.

-Introducción al imaginario y obra de los grandes maestros de la fotografía y del arte. El objetivo fundamental es ir construyendo la mirada del estudiante siguiendo los pasos de los grandes maestros. Para ello dedicamos una sesión de imágenes proyectadas que nos muestran cómo han mirado los grandes maestros de la fotografía, del arte en general, al tema planteado. Aprovechamos para situarlos en su época y en sus intereses.

-Invitamos a personajes relevantes de la fotografía, arte, literatura, para que nos ilustren sobre su mirada.

-Exposición pública y crítica de los trabajos fotográficos realizados por los estudiantes durante la semana anterior. Se corrige la mirada y la técnica, por parte de los profesores y de los invitados.

Clases presenciales	<ul style="list-style-type: none"> - Clases teóricas. - Clases críticas, en exposición pública, del trabajo realizado por el estudiante; debates y comentarios públicos de los trabajos realizados. - Tutorías y prácticas colectivas
Trabajo autónomos	<ul style="list-style-type: none"> - Lecturas de textos recomendados. - Realización de trabajos de fotografía individuales. - Participación en actividades y visitas recomendadas.
Tutorías individualizadas	Atención a los estudiantes individualmente o en grupos reducidos para la celebración de tutorías, con el fin de realizar un adecuado seguimiento de los mismos.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación

La evaluación será continua y se realizará siguiendo el siguiente patrón:

Cada día semanal de clase se recogen las fotografías, en formato digital, realizadas durante la semana por los estudiantes, siempre con el objetivo concreto planteado en la clase anterior.

Se solicita a cada estudiante que seleccione un máximo de diez fotografías de su trabajo semanal.

El profesorado visualiza todas las fotografías entregadas, seleccionando aquellas que recogen cuestiones distinguidas a tratar en la clase.

Durante la parte práctica de la clase se analizan y critican públicamente una selección de los trabajos presentados, estimulando el debate público.

Al final de las 15 semanas, cada estudiante ha aportado un mínimo de 100 imágenes, con las cuales se evalúa su aprovechamiento del curso.

En los trabajos realizados, además de los resultados de los trabajos solicitados, se valorarán cuatro capacidades inherentes al proceso de enseñanza y aprendizaje:

- **Comprensión:** Claridad conceptual de lo expuesto y su presentación, coherencia de los resultados con lo solicitado.
- **Organización:** Estrategias y procedimientos utilizados para resolver los problemas planteados y para organizar el trabajo dentro del tiempo disponible.
- **Creatividad:** Capacidad para dar soluciones innovadoras y personales, en el ámbito crítico y creativo, a los problemas planteados.
- **Autoformación:** Dedicación mostrada en los trabajos, participación en clase, interés e investigación personal.

Para optar a la evaluación continua del curso, propia del plan de estudios dónde se encuentra incorporada la asignatura, es imprescindible entregar/asistir en tiempo y forma, al menos, al 80% de las clases presenciales y a la entrega de al menos el 80% de los trabajos solicitados y de las actividades programadas a lo largo de la semana, en tiempo y forma definidos y adecuados a los temas planteados. La asistencia se controlará, dependiendo la circunstancia, por:

- Hojas de firmas y/o entregas de trabajos en las actividades realizadas fuera del aula.

- Por la asistencia a la corrección pública del trabajo del alumno que se realiza semanalmente en el aula.

Las condiciones arriba expresadas, son “necesarias” para dicho aprobado “por curso”, pero no son “suficientes”, es necesario además cumplir con los objetivos programáticos planteados en cada trabajo planteado.

Quienes suspendan la evaluación continua, podrán optar a un “examen extraordinario”, al que también optarán aquellos alumnos que no hayan realizado el curso de modo presencial.

Estos exámenes tendrán ambos la misma estructura:

-Un ejercicio teórico, con 5 preguntas referentes a los temas tratados a lo largo del curso.

-La ejecución de 10 de fotografías realizadas en el recinto de la Escuela de Arquitectura de Alcalá, bajo alguna de las temáticas tratadas en el curso.

A este examen podrán optar también aquellos alumnos que no vayan a seguir la asignatura en la modalidad presencial, debiendo comunicarlo por escrito a la Dirección de la Escuela y al profesorado de la asignatura durante la primera quincena del curso.

En sus aspectos administrativos, la evaluación seguirá lo estipulado en el “Título Segundo, Art. 9 y 10 de la NORMATIVA REGULADORA DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES de la UAH” (Aprobada en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2011. Modificada en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2016).

6. BIBLIOGRAFÍA

La bibliografía básica recomendada, además de la que contempla los principios básicos de la técnica fotográfica, se pueden concretar en:

- 1.- Sobre La fotografía. Walther Benjamin.
- 2.- Modos de ver. John Berger.
- 3.- Sobre la fotografía. Susan Sontag
- 4.- Otra manera de contar. John Berger y Jean Mohr
- 5.- Manual docente. Los maestros de la fotografía. Pedro Tomás Ortiz.
- 6.- "Estética fotográfica : selección de textos" . Joan Fontcuberta . GG
- 7.- Examples: The Making of 40 Photographs. Ansel Adams
- 8.- Robert Capa. Obra Fotográfica". Richard Whelan.
- 9.- Magnum, Magnum". Varios autores.
- 10.- Berenice Abbott. Berenice Abbott.
- 11.- Eugène Atget. "Atget Paris"
- 12.- Juhani PALLASMAA; *Los ojos de la piel*. 2005; Gustavo Gili; Barcelona; 2012.
- 13.- Fontcuberta, Joan; "El beso de Judas.Fotografía y verdad.
- 14.- Elogiemos ahora a hombres famosos. Walker Evans y James Agee.

Resumen de trabajos de años anteriores:

- 1.- VIDEO MOSTRADO EN LA EXPOSICIÓN CELEBRADA EN ALCALÁ DE HENARES EN 2014, CON LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LOS ALUMNOS DE LA ASIGNATURA "LA CONSTRUCCIÓN DE LA MIRADA", IMPARTIDA EN LA ESCUELA DE ARQUITECTURA DE ALCALÁ. Publicado el 26 ene. 2015
<https://www.youtube.com/watch?v=SeKxl-aG72E>

2.- "La construcción de la mirada".

Este vídeo recoge un resumen de los trabajos realizados por los estudiantes que cursaron la asignatura en 2015. Publicado el 24 ene. 2016

https://www.youtube.com/watch?v=9kA_EE_q-Ww