

Propuesta de curso / taller - 2018.

Docente: Lic. Andrés A. Jäkel

Fotografía documental y científica

Fundamentación

Este curso aborda elementos básicos de la fotografía documental y las diferentes estrategias para desarrollar proyectos acerca de temáticas vinculadas a diversas disciplinas científicas.

En sus orígenes, el concepto de documental se vinculaba en sentido estricto al uso de la imagen fotográfica como documento, es decir, como testimonio de un evento o una descripción, como un mero recurso ilustrativo. Hoy en día el documental posee diferentes características, ya no es solo una forma de registro: dependiendo de la modalidad escogida, un documental puede ser profundamente artístico o poético, o responder a formatos más clásicos, sin embargo podemos considerar al documental como forma de representar la realidad, y al mismo tiempo, como practica para abordarla.

En los escenarios actuales en los cuales se desenvuelven las diversas actividades académicas, científicas y tecnológicas, el uso de la imagen adquiere una relevancia creciente. Esto se debe a la aparición de nuevos recursos y al mejoramiento de otros ya clásicos, dado los avances tecnológicos en materia de procesamiento de imagen digital, sus ventajas y potencialidades.

En este marco, las nuevas tecnologías de comunicación permiten reposicionar a la fotografía como fuente de conocimiento e información, frente a la palabra. Esto no quiere decir cambiar una por otra, sino tomar la responsabilidad y ser consciente del nuevo rol que tiene la fotografía (imagen) como soporte y en la producción de conocimiento y significados, ya no acompañando la ilustración de un texto, sino como un texto en sí mismo.

Desde el análisis de imágenes de sensores remotos (satelitales), la creación de modelos 3D, macrofotografía y fotografía microscópica, hasta la fotografía documental y el uso de la imagen para comunicar los resultados en investigación, ya sea en medios académicos o de divulgación, - la fotografía aparece como un recurso ineludible.

Cada campo de aplicación de la fotografía para fines científicos posee especificidades muy concretas, por lo cual se plantea que una noción de Fotografía Científica debe ser un campo de acción Multidisciplinar, en el cual participen miembros de cada área de experticia que procedan a demanda de las necesidades concretas de unidades de investigación y demás actividades académicas, desde las actividades de extensión y

docencia, se utiliza cada vez más el recurso de la imagen tanto como material pedagógico como forma de mostrar las experiencias y productos a la comunidad.

Al mismo tiempo la imagen posee un gran valor como repositorio de datos, lo cual hace de la gestión de archivos y tareas de conservación una de las tareas fundamentales dentro del repertorio de actividades de la fotografía científica como campo de acción y de apoyo a la investigación.

Este curso pone a disposición herramientas conceptuales y prácticas para la puesta en valor de esta forma de hacer fotografía, y también el entrenamiento necesario para alcanzar un nivel de pericia técnica con proyección para aplicar sus destrezas en las diferentes instancias de la realización de futuros trabajos.

Propósitos del curso.

Trabajar los conceptos teóricos básicos de la fotografía documental y diferentes acepciones.

Trabajar sobre conceptos estéticos y compositivos que aporten a desarrollar una mirada entrenada sobre los diferentes recursos del lenguaje visual con el fin de alcanzar los objetivos deseados a nivel del discurso visual documental.

Conocer las estrategias que pueden asumirse para obtener resultados específicos que sean útiles a objetivos de investigación, o divulgación de la ciencia.

Entrenar a los participantes en cuestiones prácticas y toma de decisiones en el desempeño concreto de las diferentes instancias del ejercicio de la fotografía documental y científica.

Aportar herramientas para el desarrollo de producciones propias en fotografía documental, sus requerimientos, sus etapas y los diferentes formatos.

Trabajar sobre las diferentes implicaciones éticas que implica el ejercicio de la fotografía documental.

Acompañar a los participantes en el desarrollo de trabajos individuales o grupales, que permitan poner en práctica los conceptos y las habilidades adquiridas, que constituyan una producción lista para ser expuesta.

Contenidos:

Clase 2: Introducción a la fotografía documental.

Tema 1: Que es el documental? Que es la fotografía documental? La representación visual de la realidad: El punto de vista – La relación fotógrafo / sujeto / espectador –

imagen: ¿observación o construcción? - La presencia invisible del fotógrafo, ejercicio de la reflexividad – La construcción de un discurso visual.

Tema 2: Fotografía y memoria - Conocimiento intuitivo y poder evocador - El tiempo en la fotografía y la narrativa visual –elementos de semiótica de la imagen - La fotografía como forma de registro y recurso descriptivo. Ensayo fotográfico. Fotoperiodismo.

Tema 3: El documental social: La narrativa visual – Secuencias fotográficas - Implicaciones teóricas – Fotografía en la investigación cualitativa – La fotografía en el trabajo de campo: relacionarse por medio de la fotografía – El lugar de la teoría – Como pensar investigaciones basadas en imágenes – La relación entre el texto y la imagen – La reflexividad.

Clase 2: Fotografía para la ciencia

Tema 4: Fotografía de naturaleza: La fotografía en las ciencias naturales - potencialidades para análisis de impacto ambiental – Relevamiento y prospección - Trabajo en el campo, ficha fotográfica - Trabajo en laboratorio, archivo fotográfico y software específicos – diseño del trabajo – ajuste a objetivos y metodología de investigación.

Tema 5: Fotografía en campo: animales y plantas –astrofotografía – fotogrametría – imágenes de sensores remotos – aerofoto interpretación

Tema 6: Fotografía técnica y trabajo de mesada – caja de luces y armado de planta — fotografía de materiales arqueológicos, paleontológicos, etc. – (Material cerámico, lítico y óseo) – fotografía microscópica - Macrofotografía – macro extremo – edición y postproducción – gestión de archivos y metadatos.

Clase 3: Construcción de narrativas visuales.

Tema 5. La historia: problemática /elección de una historia / diferenciar las partes de la historia / identificar los momentos de conflicto / elección de la forma narrativa.

Tema 6.El protagonista: construcción del personaje y sus características / construcción del contexto / formas de relacionarse con el mundo y los otros / del conflicto / dialogo entre las circunstancias y el personaje.

Tema 7.El relato: formas de contar / narrar con imágenes / la construcción de secuencias narrativas / relación entre la estética y la historia / estrategias discursivas y comunicación.

Clase 4. Realización de un proyecto fotográfico documental y/o científico.

Tema 8. Diseño de un proyecto: Idea y tema del trabajo - Motivación y objetivos – Factibilidad - Propuesta estética y elección de referentes - Etapas y planificación – Sujetos que intervienen – Publico

Tema 9. Realización: El desempeño en el campo – La relación entre improvisación y planificación – Escoger el momento – Prever situaciones – Manejo de cámara – La cámara, el ojo y el cuerpo: implicaciones de la presencia del fotógrafo en el campo.

Tema 10. Formas de exhibición. Soportes y alternativas para dar a conocer el trabajo - Puesta en valor de la producción personal – La impresión – Formas de exhibición: pensar en el espectador – Formas de muestra, objetivos – Texto y contexto – Archivo y conservación.

Tema 11. Implicaciones éticas y legales en torno al ejercicio de la fotografía documental: Copyright y propiedad intelectual: proteger al sujeto sobre la propiedad – Leyes y consentimiento informado - Tener claros los objetivos, los destinatarios y las repercusiones.

Metodología

Se plantea un curso-taller intensivo de 4 clases semanales con una doble dinámica: teórico – práctica / taller.

La organización de los contenidos en esta propuesta no refleja necesariamente el orden en que serán trabajados durante el curso, pudiendo modificarse conforme el curso se desarrolle de acuerdo a las necesidades y preferencias que se presenten.

En la primera se propone una clase expositiva en la cual se brindan conocimientos teóricos, se realizan algunos ejercicios prácticos a los fines de fijar estos conocimientos y se proporcionan ejemplos de trabajos de los grandes fotógrafos documentales de la historia.

En la parte de taller se plantea un seguimiento desde la primera clase de un proyecto de documental fotográfico, cuyo proceso de realización implicara la puesta en práctica de los conceptos teóricos y las habilidades prácticas adquiridas clase a clase.

Se buscará hacer constante referencia a los elementos técnicos previos de los participantes de forma de estudiar su aplicación concreta a los fines realizativos de un proyecto documental con las especificidades que esto implica.

La evaluación ser llevará a cabo mediante la escritura de un proyecto de realización en fotografía documental o científica.

Bibliografía general

- ALVES. A. (2004). Os Argonautas do mangue. Ed. Unicamp, San Pablo, Brasil.
- ARDEVOL, E. (1998). Por una antropología de la mirada. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, del CSIC L. Calvo, Perspectivas de la antropología visual.
- ARONOVICH, R. (1997) Exponer una historia, Madrid, Gedisa. BARTHES, R. (1970). Retórica de la imagen. En Barthes, R. La Semiología. Tiempo Contemporáneo, Bs.As.
- BARTHES, R., CLAIRE BOONS, M., Burgelin, O., Genette, G., Gritti, J., Kristeva, J., ...&Todorov, T. (1970). Lo verosímil.
- BARTHES. R. (1970). Retórica de la imagen. En: La semiología. Buenos Aires: Tiempo contemporáneo.
- COLLIER, J., Couceiro, S. M., & Ferraz, I. (1973). Antropología visual: a fotografía como método de pesquisa.
- DE SOUZA MARTINS, J. (2002). A imagem incomum: a fotografia dos atos de fé no Brasil, Estudos avanzados 16(45).
- DENEVI, R. (2004) Introducción a la cinematografía, Bs. As., ED. S.I.C.A.
- DONDIS, D. A., & Beramendi, J. G. (1978). La sintaxis de la imagen: introducción al alfabeto visual. Editorial Gustavo Gili. FACCIONI, P., & Lossaco, G. Postales desde Roma. Bifurcaciones, Núm. 9, julio-sin mes, 2009, pp. 1-24 bifurcaciones LTDA Chile.
- FONTCUBERTA, J. (1994) Fotografía, conceptos y procedimientos Edit. G. Gili. Mexico.
- HECHT, E. (1977) Óptica, Bogota, ED. Fondo Educativo Interamericano. JAKEL, A y M.L. Espiro. (2013). "De la fotografía a los datos, un problema pendiente". Actas de la X Reunion de Antropología del Mercosur.
- JEFFREY, I. (1981). Photography and Nature. Art Journal, 26-32.
- LANGFORD, M. (1998). Advanced photography. Taylor & Francis.
- LANGFORD, M. (2000). Basic photography. Taylor & Francis. LISON ARCAL, J. C. (2005). Investigando con fotografía en Antropología Social. En: Maneras de mirar: lecturas antropológicas de la fotografía (pp. 15-30). Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC.
- LISON ARCAL, José. (1999) Una propuesta para iniciarse en Antropología Visual. Revista de Antropología Social (8) 15-35. LLORENS, V. (1994) Fundamentos Tecnológicos de video y televisión, Barcelona, ED. Paidós. LOBO, A.L. (2010). Reflexiones teórico-metodológicas sobre uso de la fotografía en la investigación social: Identidades de clase de media y memoria piquetera en el Puente Pueyrredón (Avellaneda, 2002-2009). Revista Chilena de Antropología Visual (16) 95-118.

LOISELEUX, J. (2004) La luz en el cine, Barcelona, Paidós. MACDOUGALL, D. (2009). Significado e ser. Andréa Barbosa et al., Imagem-Conhecimento. Campinas, Papirus, 61-70. Montalbán, F. J. S. La máquina etnográfica. Reflexiones sobre Fotografía y Antropología Visual. Francisco José Sánchez Montalbán.

Metz, C. (1974). Film language: A semiotics of the cinema. University of Chicago Press.

NICHOLS, B. (1981). Ideology and the image: Social representation in the cinema and other media. Bloomington: Indiana University Press.

NICHOLS, B. (1997). La representación de la realidad: cuestiones y conceptos sobre el documental. Paidós.

PROSSER, J. (Ed.). (1998). Image-based research: A sourcebook for qualitative researchers. Psychology Press.

PROSSER, J., & Loxley, A. (2008). Introducing visual methods.

RAIMONDO SOUTO, M. H. (1997) Manual del cámara de cine y video, Madrid, Cátedra. RECHEBERG, F. (2009). Para se “guardar na memoria” as imagens da ciudades: memoria, alteridade e representação fotográfica. Presentado en VIII RAM, Buenos Aires, 2009.

SAMAIN, E. (2004). Balinese character (re)visited. An introduction at the visual work of Gregory Bateson and Margaret Mead. Ed. Unicamp, San Pablo, Brasil.

SCHAEFFER, J.M. (1993). La imagen precaria. Cátedra, Madrid.

SHAEFER, D y L. SALVATO. (1984) Maestros de la luz, Barcelona, ED. Plot.

THOMAS, A., Braun, M., Cazort, M., Kemp, M., McElhone, J., & Schaaf, L. J. (1997). Beauty of another order: photography in science (pp. 88-91). New Haven and London: Yale University Press. VERON, E. (1987). El sentido como producción discursiva. La semiosis social, 124-133.

VILLAIN, D. (1984) El encuadre cinematográfico, Barcelona, Paidós.

WILDER, K. E., & Nathan, T. R. (2009). Photography and science. Reaktion books.

WILES, R., Prosser, J., Bagnoli, A., Clark, A., Davies, K., Holland, S., & Renold, E. (2008). Visual ethics: Ethical issues in visual research.