
Programa de Actualización– Ciclo lectivo 2020

Programa de Actualización en Fotografía y Ciencias Sociales

Docentes coordinadoras

Cora Gamarnik y Silvia Pérez Fernández

Objetivos

Introducir a graduados, estudiantes avanzados y profesionales en los distintos modos y metodologías que pueden orientar el trabajo con fotografías. A través de la exposición de diferentes abordajes teórico-metodológicos se intentará dar cuenta tanto de la riqueza como de la complejidad y complementariedad de saberes que supone el trabajo con este tipo particular de imágenes.

Destinatarios

El Programa está abierto a todo público. A quienes posean título de grado universitario de cualquier carrera el certificado le será extendido por la Secretaría de Estudios Avanzados; a quienes no cuenten con estudios universitarios, se lo otorgará la Secretaría de Extensión.

Seminarios, contenidos mínimos y bibliografía

Historia, teorías y metodologías de investigación en/con fotografías 1

Historia, teorías y metodologías de investigación en/con fotografías 2

Taller de Producción, Intervención Social y Fotografía 1

Problemas de fotografía contemporánea

Producción y usos de archivos fotográficos

Fotografía argentina y latinoamericana reciente

Historia del fotoperiodismo en Argentina y sus vínculos internacionales

Taller de Producción, Intervención Social y Fotografía 2

Contenidos Mínimos

Historia, teorías y metodologías de investigación en/con fotografías 1

Surgimiento de la fotografía y orden burgués: ciencia, comercio, Estado, control social. Nuevas prácticas en el fin de siglo: Pictorialismo, fotografía documental y fotografía de masas. La fotografía en Argentina en el siglo XIX. Las vanguardias históricas y la fotografía obrera; escenarios de posguerra. Teorías, estudios y metodologías de trabajo con fotografía

Historia, teorías y metodologías de investigación en/con fotografías 2

Prensa, fotoperiodismo y reportaje. La teoría fotográfica semiológica y sociológica de las décadas de 1960 y 1970. Conceptualismo y Postmodernismo fotográficos: prácticas y teoría. Las problemáticas de lo digital y la “post-fotografía”.

Taller de Producción e Intervención Social y Fotografías 1

Recorrido por las discusiones en torno a la representación de sectores subalternos. Del documental social a las intervenciones urbanas: de los pioneros del siglo XIX y el fotoperiodismo, hasta los usos contemporáneos de la imagen documental. Tensiones documento, arte / producción, circulación, consumo: debates en torno a los usos de la fotografía, potencias y límites para una práctica transformadora. El uso de la fotografía en situaciones de encierro: colectivos en cárceles e instituciones psiquiátricas. El uso de la fotografía en territorio (barrios populares y villas): talleres y experiencias en espacios urbanos segregados. Intervenciones callejeras: la fotografía como herramienta de propaganda y denuncia social. Colectivos fotográficos: experiencias de prácticas cooperativas y asociativas.

Problemas de fotografía contemporánea

La fotografía entre el arte y la realidad. La fotografía ante el horror: límites de lo mostrable. Arte, museos y archivos fotográficos. La imagen documental en tensión. El collage fotográfico. Arte, fotografía y acción política: alrededor de la crisis de 2001. Curaduría y Fotografía. Memorias fotográficas del pasado reciente: reconstrucciones y anacronismos. Fotografía y feminismo.

Producción y usos de archivos fotográficos

Relación entre fotografías y archivos. Álbumes, repertorios, colecciones, archivos. Formas de vínculo: en el soporte, en el tema. Origen del vínculo: en producción, archivos de fotógrafos; archivos de registro de población. En estrategias de guardado y conservación, el caso de los archivos familiares. En circulación, archivos fotográficos estatales de registro de memoria social e historia nacional; archivos de control social. En recepción, colecciones personales de fotografías ajenas. Archivos e instituciones. Creación y organización de un archivo de fotografías. Estrategias de organización, herramientas informáticas útiles a la clasificación. El epígrafe como apoyo informativo y como limitación. El archivo pensado desde la compilación y desde la consulta potencial. Archivos de Fotografía y producción audiovisual. Imágenes de archivo en producciones de ficción. Archivos fotográficos y memoria.

Fotografía argentina y latinoamericana reciente

Los medios gráficos y las prácticas artísticas en la modernización de la década de 1960. Fotoperiodismo y experimentación en la década de 1970. Resistencia y subjetivación: los reporteros gráficos y la fotografía de autor en la década de 1980. Fotografía, arte y mercado en la década de 1990. Fotografía latinoamericana, 1960-2000.

Historia del fotoperiodismo en Argentina y sus vínculos internacionales

Nacimiento del fotoperiodismo en Alemania. El orden informativo de posguerra y la consolidación del estilo gran magazine en Europa y los EE UU. El fotoperiodismo en Argentina durante la primera mitad del siglo XX. El uso de la fotografía de prensa durante el primer gobierno peronista. El surgimiento de las revistas ilustradas en Argentina. Fotoperiodismo y modernización en la década del 60'. Fotografía y militancia. Prácticas de fotoperiodismo en los primeros 70'. Fotoperiodismo y dictadura. Políticas oficiales y contraimagen. Fotoperiodismo y Guerra de Malvinas. El fotoperiodismo argentino en la construcción de la democracia (1983 – 2002). El fotoperiodismo en la actualidad.

Taller de Producción e Intervención Social y Fotografías 2

Principios de la fotografía y procesos técnicos. Documentalismo fotográfico, fotoperiodismo editorial y proyectos autogestionados. La edición como organización del sentido. Soportes y canales de circulación. El estallido digital, “crisis de Identidad” y nuevos escenarios para el registro documental, la comunicación social, la intervención y la memoria.

Bibliografía general

Barthes, Roland (1977): “El mensaje fotográfico”, en AA.VV.: *El análisis estructural*. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires.

Beceyro, Raúl (2003): “La humilde actividad”, en *Ensayos sobre fotografía*. Paidós, Buenos Aires.

Becker, Howard (1974): “Photography and Sociology”, *Studies in the Anthropology of Visual Communication*, 1. Páginas 3 a 26. Disponible en: <http://lucy.ukc.ac.uk/becker.html>.

Benjamin, Walter (1990): “El autor como productor”, en *Tentativas sobre Brecht. Iluminaciones III*. Taurus, Barcelona.

Benjamin, Walter (2004): “Pequeña historia de la fotografía”, “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” y “La fotografía”, en *Sobre la fotografía*. Pre-Textos, Valencia.

Berger, John (1998): “Usos de la fotografía”, *Mirar*, de la Flor, Buenos Aires,

Berger, John (2017): *Para entender la fotografía*, Gustavo Gili, Barcelona.

Blejmar, Jordana; Natalia Fortuny y Luis Ignacio García (2013): *Instantáneas de la memoria. Fotografía y dictadura en Argentina y América Latina*. Buenos Aires, Librería.

Bourdieu, Pierre (1979): “La definición social de la fotografía”, en Bourdieu, P. (comp.): *La fotografía, un arte intermedio*. Nueva Imagen, México.

Broquetas, Magdalena (2011): “Fotografía e información. Las imágenes como modelo, ilustración y documento. 1840-1919”. En: Broquetas, Magdalena (Coord.), Wschebor, Isabel; Bruno; Mauricio, Von Sanden, Clara. *Fotografía en Uruguay. Historia y usos sociales. 1840-1930*. Montevideo: Ediciones CMDF. pp. 144-175.

Butler, Judith (2010): *Marcos de guerra. Las vidas lloradas*. Buenos Aires, Paidós.

Caujolle, Christian (2002): “Desventuras del fotoperiodismo”, *Le Monde Diplomatique*, Edición Cono Sur.

Colombo, Furio y otros (1977): *Fotografía e información de guerra. España 1936-1939*. Bienal de Venecia. Editorial Gili. Barcelona.

Da Silva Catela, Ludmila (2001): *No habrá flores en la tumba del pasado. La experiencia de reconstrucción del mundo de familiares de desaparecidos*. La Plata: Ediciones Al Margen.

Dávila, Andrés (2011): “Retrato de mirada sociológica con cámara fotográfica (considerando los textos verbovisuales de Lewis W. Hine)”. *Revista Quaderns-e* Número 16 (1-2). Barcelona: Institut Català d’Antropologia.

Debray, Régis (1994): *Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente*. Paidós, Barcelona.

Déotte, Jean-Louis (2000): “El arte en la época de la desaparición” en *Políticas y estéticas de la memoria*. Santiago, Cuarto Propio.

Didi-Huberman, Georges (2004): *Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto*. Barcelona: Paidós.

Didi-Huberman, Georges (2008): *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo.

Dubois, Philippe y Geneviève Van Cauwenberge (col.) (1994): “De la verosimilitud al index. Pequeña retrospectiva histórica sobre la cuestión del realismo en fotografía”, en *El acto fotográfico. De la representación a la recepción*. Paidós, Buenos Aires.

Feld, Claudia y Jessica Stites-Mor (2009): *El pasado que miramos. Memoria e imagen ante la historia reciente*. Buenos Aires, Paidós.

Fontcuberta, Joan (1997): *El Beso de Judas - Fotografía y Verdad*. Barcelona, Gustavo Gili.

Fortuny, Natalia (2014), *Memorias fotográficas. Imagen y dictadura en la fotografía argentina contemporánea*, Buenos Aires, La Luminosa, Colección Documentos.

Freund, Gisèle (1993): "La fotografía como documento social", Ed. Gustavo Gili / Mass Media; México; pp. 95-149.

Gamarnik, Cora (2011): "La fotografía de prensa durante el golpe de estado de 1976" en Fernández Pérez Silvia; Gamarnik, Cora, Artículos de investigación sobre fotografía, Ediciones CMDF, Montevideo.

Hayes, Patricia, Hartmann W. Y Silvester, J. (1998): "Introducción: fotografía, historia y memoria", en *The Colonizing Camera*, Cape Town: UCT Press.

Kossoy, Boris (2001), *Fotografía e Historia*, Buenos Aires, Biblioteca de la Mirada, La Marca.

Kracauer, Sigfried (2008): "La fotografía", en *La fotografía y otros ensayos. El ornamento de la masa I*. Gedisa, Barcelona.

Krauss, Rosalind (2002): "Tras las huellas de Nadar", en *Lo fotográfico. Por una teoría de los desplazamientos*. Editorial Gustavo Gili, Barcelona.

Lemagny, Jean-Claude y André Rouillé (1988): *Historia de la fotografía*. Martínez Roca, Barcelona.

Lister, Martin (comp.) (1997): *La imagen fotográfica en la cultura digital*. Paidós, Barcelona.

Maresca, Sylvain (2011): "Las nuevas formas de las imágenes", en Sel, Susana, Silvia Pérez Fernández y Sergio Armand (comps.): *Recorridos. Del analógico al digital en el campo audiovisual*. Editorial Prometeo, Buenos Aires.

Marzo, Jorge Luis (ed.) (2006): *Fotografía y Activismo: Textos y Prácticas (1979-2000)*. Barcelona, Gustavo Gili.

Monnet, Nadja y Santamaría, Enrique (2011): "Fotografía y alteridades. A vueltas con los usos de la fotografía y el sentido de los otros". *Revista Quaderns-e* Número 16 (1-2). Barcelona: Institut Català d'Antropologia.

Pérez Fernández, Silvia (2011): "Apuntes sobre fotografía argentina a fin de siglo: hacia la construcción de un mercado", en S. Pérez Fernández y Cora Gamarnik: Artículos de Investigación sobre fotografía. Ediciones CMDF, Montevideo. Disponible en: <https://issuu.com/cmdf/docs/investigacion-2011-cmdf>

Pérez Fernández, Silvia (2009): "Del amateurismo al mercado: la fotografía argentina en tiempos de globalización. Un estudio de caso" (ponencia). VIII Reunión de Antropología del Mercosur, 29 de septiembre al 2 de octubre, UNSaM, Buenos Aires.

Pérez Fernández, Silvia (2007): "Prácticas alternativas en fotografía. Buenos Aires, 1996-2006", en Susana Sel (compiladora): *Cine y fotografía como intervención política*. Prometeo, Buenos Aires. Disponible en: <http://areadefoto.sociales.uba.ar/10207/>

Priamo, Luis (2004): "Fotografía y estado moderno", en *Ojos crueles temas de fotografía y sociedad*, Nº 1, Imago Mundi, Buenos Aires.

Ribalta, Jorge (ed.) (2004): *Efecto real. Debates posmodernos sobre fotografía*. Barcelona, Gustavo Gili.

Riis, Jacob (1997): *How the Other Half Lives: Studies Among the Tenements of New York*. Martino Fine Books.

Ritchin, Fred (2010): *Después de la fotografía*. Serieve, México.

Robins, Kevin (1997): "¿Nos seguirá conmoviendo una fotografía?", en Lister, Martin (comp.): *La imagen fotográfica en la cultura digital*. Paidós, Barcelona.

Rosler, Martha (2007): *Imágenes públicas. La función política de la imagen*. Barcelona, Gustavo Gili.

Sekula, Allan (2004): "Desmantelar la modernidad, reinventar el documental. Notas sobre la política de la representación", en Ribalta, J. (ed.). *Efecto real. Op. Cit.*

Sontag, Susan [1996 (1979)], *Sobre la fotografía*, Barcelona, Edhasa.

Sontag, Susan (2003), *Ante el dolor de los demás*, Buenos Aires, Alfaguara.

Sougez, Marie-Loup (coord.) (2007), *Historia general de la fotografía*, Madrid, Cátedra.

Sousa, Jorge Pedro (2012): *Historia crítica del fotoperiodismo occidental*, Buenos Aires, Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, 2a Edición. Selección.

Tagg, John (2007): "Democracia de la imagen: el retrato fotográfico y la producción de mercancías" y "Prueba, verdad y orden: los archivos fotográficos y el crecimiento del Estado", en *El peso de la representación. Ensayos sobre fotografías e historias*. Editorial Gustavo Gili, Barcelona.

Tell, Verónica (2013): "Gentlemen, gauchos y modernización. Una lectura del proyecto de la Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados", en *caiana. Revista de Historia del Arte y Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA)*, Nº 3.

Vitale, Pablo (2015): "Imágenes villeras: fotografía y asentamientos populares en Buenos Aires"; en Bolívar, T.; Rodríguez Mancilla, M. y Erazo, J. (coord.) *Ciudades en construcción permanente. ¿Destino de casas para todos?* Quito, CLACSO/UCV/UPS/Ed. Abya-Yala.

Wall, Jeff (1997): "Señales de indiferencia: aspectos de la fotografía en el arte conceptual o como arte conceptual", en Picazo, Gloria y Ribalta, Jorge: *Indiferencia y singularidad. La fotografía en el pensamiento artístico contemporáneo*, Consorci del Museu d'art Contemporani de Barcelona, Barcelona.

Yujnovsky, Inés (2004): "Una vista panorámica de huelgas, manifestaciones y mítines en Caras y Caretas: Prensa y Fotografía a principios del siglo XX en Argentina", *América Latina en la Historia Económica*, Nº 22, Julio-diciembre, Colegio de México, México.



Modalidad de cursada y evaluación

Carga horaria: 128 horas, distribuidas en 8 seminarios de 16 horas cada uno. Duración de la cursada: dos cuatrimestres. Para la aprobación, los estudiantes deben realizar un Trabajo Final, pudiendo ser este de Producción, Investigación o Intervención, el cual será desarrollado a lo largo de la cursada. Las clases son de carácter teórico-prácticas y el régimen es presencial.

Cronograma de trabajo

Preinscripción: 2 al 13 de marzo

Inscripción: última semana de marzo

Período de cursada: viernes 3 de abril al viernes 4 de diciembre

Receso: viernes 24 de julio y 31 de julio

Horario de cursada: viernes de 18 a 22

Plantel docente

Natalia Fortuny, Cora Gamarnik, María
Laura Guembe, Alejandra Marín, Carlos
Masotta, Julio Menajovsky, Emiliana
Migueluez, Silvia Pérez Fernández,

Hag

Victoria Gesualdi, Pablo Vitale