

LENGUAJES DE LA FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA

La materialidad de la fotografía: documental, género, autobiografías

Profa. Estrella de Diego Otero

storms@ghis.ucm.es

Código UCM: 604133/ Código UAM: 31160

CARÁCTER	OPTATIVA	CURSO	2022-2023
ECTS	5	CUATRIMESTRE	1 CUATRIMESTRE
MATERIA	CULTURA VISUAL CONTEMPORÁNEA		
DEPARTAMENTO/S	HISTORIA DEL ARTE – UNIVERSIDAD COMPLUTENSE		

1. Breve descriptor

¿Qué ocurre con las imágenes a partir de la década de 1980 del siglo pasado, momento en el cual la foto empieza a tener el auge que se va a desarrollar hasta el día de hoy? ¿De qué manera ha contribuido dicha foto al desarrollo de tres cuestiones esenciales en los últimos años, la autobiografía, el género y lo documental?

Esta asignatura tiene como planteamiento reflexionar sobre algunos de los cruces que ponen en tela de juicio la producción fotográfica y la propia producción teórica de los últimos años, donde a menudo se olvida una cuestión clave cuando se habla de foto: la propia materialidad del medio.

Trabajando sobre ocho casos de estudio –que servirán de punto de partida para revisar otras cuestiones- se revisarán aquellos aspectos que representan un problema de difícil respuesta: ¿dónde se encuentran los límites de lo documental y de qué maneras se manipulan en los museos?

2. Resultados del aprendizaje y competencias

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

[G01] Dominar el conocimiento avanzado de las prácticas, teorías y saberes fundamentales relacionados con el campo específico del arte y la cultura visual contemporánea.

[G07] Saber analizar críticamente textos y ensayos académicos de historia del arte así como ser capaz de sintetizar y valorar exposiciones orales, conferencias y debates sobre arte y cultura contemporáneas.

[G08] Ser capaz de presentar trabajos conforme a requisitos de calidad, adquiriendo un dominio avanzado de los distintos géneros literarios y académicos propios de la historia y la teoría del arte contemporáneo.

[E02] Adquirir un conocimiento pormenorizado de las últimas tendencias y desarrollos artísticos en el ámbito de la práctica fotográfica.

[E03] Conocer en profundidad las principales teorías y debates de la historiografía del arte contemporáneo.

[E13] Saber identificar los temas y problemáticas objeto de debate historiográfico entre los especialistas en cultura visual e historia y la teoría del arte contemporáneo.

[E20] Afrontar adecuadamente la exposición oral de conocimientos en un contexto académico o laboral dominando el vocabulario especializado, los modelos de análisis y las herramientas de manejo de imágenes propias del campo académico y profesional de la historia del arte contemporáneo.

3. Contenidos temáticos.

1 SESIÓN– LA VIEJA CRISIS DEL TESTIGO Y OTROS MITOS SOBRE EL DOCUMENTO

- La crisis de la “verdad”: sobre las versiones culturales.
- Grandes Relatos, “pequeña memoria”: testigos.
- Redefiniendo el concepto “documento”.
- Sobre la imposibilidad de una fotografía “documental”.

2 SESIÓN– SERIALIDADES Y MULTIPLICACIONES DEL SUJETO: LA MATERIALIDAD DE LA FOTOGRAFÍA, POR FIN

- Fotografías del álbum.
- Fotomatones y fotolibros: exponerlo todo.
- La materialidad de la fotografía.
- Andy Warhol como caso de estudio.

3 SESIÓN– EL ESPACIO FOTOGRÁFICO COMO ESPACIO PERFORMÁTICO: MUJERES QUE SE DISFRAZAN DE MUJERES

- En torno a la fotografía como performance: redefiniendo el término.
- La existencia narrada, la existencia vivida, la existencia actuada.
- ¿Foto documento o documento foto?
- Alice Austen como caso de estudio.

4 SESIÓN– AUTORRETRATOS Y AUTOBIOGRAFÍAS

- La crisis del “sujeto”, el espectador como espejo.
- Actores y autores: hacia una biografía imposible.
- El fotógrafo como espejo: falsas identidades fotográficas.
- Maruja Mallo como caso de estudio.

5 SESIÓN– EL SUJETO AUSENTE: PARODIAS Y LO GROTESCO

- En torno el concepto de parodia.
- El artista como obra de arte, el sujeto como vacío.
- Autores y actores: multinarratividad.
- Morimura como caso de estudio.

6 SESIÓN– AUTOBIOGRAFÍAS, AUTORRETRATOS, AUTORREPRESENTACIONES. CUANDO ESTAR AHÍ NO SIGNIFICA NADA

- Narrar(se): las urgencias del sujeto.
- Autores/actores: hacia una autoría fracturada.
- La construcción del deseo.
- Bernice Abbott como caso de estudio.

7 SESIÓN– LOS DOCUMENTOS DE LOS DETECTIVES

- Kaddish y el eterno duelo.
- La vida de todos.
- Detective privado y el desvelamiento de la mentira.
- Sophie Calle como caso de estudio.

8 SESIÓN– FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL. FOTOGRAFÍA/DOCUMENTAL

- El engaño de la frontera.
- Paisajes de la memoria.
- Otros documentos: Cabrera y El Monte.
- Claudia Andújar y Nam Golding como casos de estudio.

9 Y 10 SESIONES– PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

4. Actividades docentes

Cada sesión se organizará en dos partes: una primera de exposición de carácter teórico y otra segunda de discusión en grupo de las lecturas propuestas para cada sesión (al inicio de curso se entregará el listado de lecturas).

5. Sistema de evaluación

Las personas matriculadas presentarán un trabajo escrito entre 2100 y 2500 palabras sobre un tema que se recomienda esté próximo a su TFM. Para la calificación del mismo se tendrá en cuenta la redacción y la estructura.

Además de la presentación escrita, cada estudiante deberá hacer una presentación oral para una discusión colectiva en clase.

La nota final se organizará en base a las intervenciones en clase sobre las lecturas diarias (30%), presentación oral del trabajo (30%) y presentación escrita del trabajo (40%). Tanto **la presentación oral como la escrita serán obligatorias para superar la asignatura.**

Tutorías: tendrán lugar presencial o virtualmente y previa petición de hora a través del correo electrónico, los lunes de 8.30 a 11.30 de la mañana.

Fecha de entrega de trabajos de clase

Los trabajos se entregarán por correo electrónico; la fecha de entrega se concretará al inicio del curso.

6 Bibliografía básica

- *Autobiography and Postmodernism* (eds. K. Ashley, L. Gilmore y G. Peters), The University of Massachusetts Press, Amherst (Mass.), 2003.
- Anderson, L., *Autobiography*, Londres y Nueva York, 2001.
- Barthes, R., *Camera Lucida*, Nueva York, 1981.
- Berger H., Jr., "Fictions of the Pose: Facing the Gaze of Early Modern Portraiture", *Representations*, primavera, 1994.
- Bluck, S., "Autobiographical memory: Exploring its functions in everyday life", *Memory* 2003.
- Catelli, N., *El espacio autobiográfico*, Barcelona, 1991.
- Crawshaw, C. y Urry, U., "Tourism and the Photographic Eye", *Touring Cultures. Transformations of Travel and Theory* (eds. Chris Rojek and John Urry), Londres y Nueva York, 1997.
- Davis, J., "Tense in Ethnography. Some Practical Considerations", *Anthropology and Autobiography* (eds. J. Okely y H. Callaway), Londres y Nueva York, 1992.
- De Man, P., "Autobiography as De-facement", *The Rhetoric of Romanticism*, Nueva York, 1984.
- Dentith, S., *Parody*, Londres y Nueva York, 2000.
- Foucault, M., "What is an Author?", *Language, Counter-Memory, Practice* (ed. D.F. Bouchard), Blackwell, Oxford, 1969.
- Foucault, M., *El nacimiento de la clínica. Una arqueología de la mirada moderna*, Madrid, 1999.
- Freud, S., *An Autobiographical Study*, Londres, 1935.
- Gilmore, L., "Policing Truth: Confession, Gender and Autobiographical Authority", *Autobiography and Postmodernism* (eds. K. Ashley, L. Gilmore y G. Peters), Amherst (Mass.), 2003.
- Gilmore, L., *Autobiographics. A Feminist Theory of Women's Self Representation*, Cornell University Press, Ithaca y Londres, 1994..

- Hans-Jost, F., "Undecidability", *The Lesson of Paul de Man*, Yale French Studies 69, Yale (Conn.), 1985.
- Jones, A., *Selfimage. Technology, Representation and the Contemporary Subject*, Londres y Nueva York, 2006.
- *La Comtesse de Castiglione par elle-même* (cat. Exp.) 12 de octubre 1999-23 de enero 2000, Museo D'Orsay, París.
- Lejeune, Ph., "The Autobiographical Contract", *French Literary Theory Today* (ed. R.Todorov), Cambridge, 1982.
- Malinowski, B., *Los argonautas del Pacífico Occidental*, Barcelona, 1986.
- Pessoa, F., *El libro del desasosiego*, Madrid, 2002.
- Rouillé, A., "The Rise of Photography", *A History of Photography* (eds. J.-C. - Lemagny y A. Rouillé, Cambridge, 1987).
- Rousseau, J.-J., *Las ensoñaciones del paseante solitario*, Madrid, 1986. -
- Schechner, R. *Performance Theory*, Londres y Nueva York, 2007.
- Solomon-Godeau, A., "The Legs of the Countess", *Fetishism as Cultural Discourse* (eds. E. Apter y W. Pietz), Ithaca y Londres, 1993.
- Sontag, S., *On Photography*, Nueva York, 1975.
- Stein, G., "An Autobiography by Alice B. Toklas", *Selected Writings by Gertrude Stein*, Nueva York, 1990.
- *The Photography Reader* (ed. E. Wells), Londres y Nueva York, 2003.