

Seminario: “Fotografía como dispositivo social”

Docente: Piroska Csúri

15 horas, los miércoles, de 18 a 21 hs.

Inicio: 1º de abril, en el IDES

Fundamentación: Desde sus inicios la fotografía se integró rápidamente en ámbitos sociales diversos. Concebido como un símbolo de la modernidad, un modo de representación propio de la época industrial, se empezó a utilizar ampliamente para fines muy variados: en manos de diferentes instituciones y sectores de la sociedad, contribuyó fundamentalmente a la producción, organización, y explotación de conocimientos, tanto en el ámbito científico como en el ámbito disciplinario, político y propagandístico. Por lo tanto, la fotografía se convirtió en un dispositivo, en una herramienta del ejercicio de poder estatal y social. Este curso, entonces, encara la fotografía desde el punto de vista de la investigación de las ciencias sociales, en su carácter de práctica social. A través del análisis de material fotográfico y fuentes textuales de distintas épocas, se indaga en el papel que la práctica fotográfica desempeñó y desempeña en diferentes ámbitos de la sociedad.

Desde esta perspectiva, la fotografía se convierte en una fuente visual fundamental para varias disciplinas de las ciencias sociales. Al mismo tiempo el uso de material fotográfico como fuente trae nuevas cuestiones metodológicas. A pesar de la asociación popular de la fotografía con la veracidad, objetividad y valor documental, las imágenes fotográficas tienen que ser sometidas a un proceso de contextualización e interpretación específicas como fuentes de información al igual que los documentos textuales. Para este fin, el curso indagará cuestiones de interpretación, temas que no pueden discutirse sin sumergirse en la cultura visual de las distintas épocas en general, las condiciones tecnológicas y socio-culturales específicas de la producción fotográfica, como de las de su difusión y recepción, especialmente tomando en cuenta como las mismas fueron utilizadas (y frecuentemente manipuladas de diversas maneras) por el poder, y la relación entre fuentes visuales y textuales.

Objetivos: El curso provee una introducción a la interpretación e uso de material fotográfico como fuente para las ciencias sociales. A través de los ejemplos concretos, se tratarán cuestiones generales acerca de la fotografía como una práctica social, su inserción e uso por distintos agentes sociales en distintas épocas. A partir de ahí, se indagará en el uso de fuentes visuales en general, y cuestiones relacionadas en particular con el uso de material fotográfico, en los diversos ámbitos sociales, y con el uso de la fotografía como fuente y documento visual de las condiciones históricas y sociales. El amplio material visual para presentar se apoyará en lecturas teóricas y lecturas generales acerca de las condiciones socio-culturales y técnicas de los períodos en cuestión.

Metodología: El seminario se desarrollará en reuniones semanales con lecturas previas asignadas. Para cada tema se ofrecerá una contextualización socio-histórica general. Para cada clase algún alumno realizará la presentación crítica de una de las lecturas asignadas, y estará a cargo de iniciar la discusión grupal de la misma.

Horas de clase: 15 horas (5 reuniones de 3 horas)

Régimen de aprobación:

- lecturas asignadas
- presentación de un artículo
- participación activa en las clases y discusiones
- preparación de trabajo monográfico

Unidades temáticas con lecturas obligatorias y recomendadas:

0.1. Introducción: Cultura visual, fotografía y sociedad Concepto de cultura visual. Imágenes como documentos. La producción de imágenes como expresión de pautas culturales. Criterios de "verdad" en distintos modos de representación. Fotografía como práctica social.

Lecturas:

Bourdieu, Pierre "La definición social de la fotografía," en Bourdieu (1998), comp. pp. 135-172.

Mirzoeff, Nicholas "What is visual culture?" en Mirzoeff (1998) ed., pp. 3-13.

Schwartz, Vanessa and Jeannene Przyblyski "Visual Culture's History: Twenty-First Century Interdisciplinarity and its Nineteenth Century Objects," pp. 3-14.

Wilson, Michael "Visual Culture: A useful category of historical analysis?" en Schwartz and Przyblyski (2004), eds. pp. 26-33.

REC Gombrich, E.H. "Standards of Truth: The Arrested Image and the Moving Eye," en Mitchell (1980) ed., pp. 181-217.

0.2. Fotografía: Invención y fundamentos teóricos Medios y métodos fotográficos. El soporte fotográfico. Características de la representación fotográfica. La fotografía como índice. Manipulación de imágenes. Percepción e interpretación de fotografías. El descubrimiento paralelo de la fotografía. Del daguerrotipo a la fotografía digital. Posibilidades y restricciones tecnológicas de la cámara. Convenciones de la representación fotográfica. Fotografía como práctica social. Relación entre fotografía y otros modos de representación visual. Imagen y texto. Expectativas acerca de la fotografía y sus usos.

Lecturas:

Wright, Terence "Photography: Theories of Realism and convention," en Edwards (1992), ed., pp. 18-31.

Tagg, John (1995) "The pencil of history," en Petro (comp.), pp. 285-303.

REC Barthes, Roland "The photographic message," en Barthes (1999), pp. 15-31.

REC Berger, John "El traje y la fotografía," en Berger (1998), pp. 43-53.

REC Maresca, Sylvain "La photographie et les sciences sociales: constat d'un divorce," en Maresca (1996), pp. 121-148.

REC Walker, John A. "Context as a determinant of Photographic Meaning," en Evans (1997), ed., pp. 52-63.

REC Walker, John A. "Context as a determinant of Photographic Meaning," en Evans (1997), ed., pp. 52-63.

1. Imágenes del progreso Fotografía como documento social. Fotografía y modernización. Captura automática y reproducción mecánica múltiple. Fotografía como proceso industrial. Fotografía como visibilidad extendida. Fotografía en las ferias nacionales e internacionales. El progreso en imágenes. La representación del trabajo y de los trabajadores. Fotografía y progreso científico. Imágenes de lo "invisible"

Lecturas:

Fabris, Annateresa "A invenção da fotografia: Repercussões sociais," en Fabris (1998), org. pp.11-37.

Priamo, Luis "Fotografía y estado moderno," pp.39-45.

Tagg, John "Evidence, Truth, and Order: Photographic records and the Growth of the State," en Tagg (1988), pp. 60-65.

REC Caimari, Lila "Retratos del ladrón manso," en Caimari (2004), pp.177-187.

REC Jay, Martin "Dialectic for EnLIGHTenment," en Jay (1994), pp. 83-147.

REC Londé, Albert "Sobre la fotografía médica," ms.

REC Didi-Huberman, Georges "Legends of Photography," en Didi-Huberman, pp. 29-66.

REC Frizot, Michel "The all-powerful eye," en Frizot, ed. pp. 272-284.

REC Armstrong, Carol "From the Moon to Man: Experiments, Instruments, and Photographs," en Armstrong (1998), pp. 80-106.

2. Identidad y control social Retrato e identidad. Individualidad y tipos sociales. La consolidación del estado nacional y las nuevas formas de control social. Métodos de identificación y seguimiento. La Comuna de París. Criminales, enfermos mentales, revolucionarios y otros “peligros para la sociedad”. El surgimiento de la ficha policial. Representación en ausencia: Desaparecidos y sus imágenes.

Lecturas:

Bertillon, Alphonse “Cómo debe hacerse un retrato judicial,” ms.

Caimari, Lila “Retratos del ladrón manso,” pp.177-187.

Parenti, Christian “Identification and photography,” pp. 33-60.

REC Foucault, Michel “El panoptismo,” pp. 199-230.

REC Doy, Gen “The camera against the Paris Commune,” en Heron & Williams (1996), eds., pp. 21-32.

REC García Ferrari, Mercedes “‘Una marca peor que el fuego’. Los cocheros de la ciudad de Buenos Aires y la resistencia al retrato de identificación.” en Caimari (2007) comp., pp. 99-133.

3. Política y propaganda Publicidad como modelo de la propaganda. Mensajes mediados. Fotografía territorial y conquista. Paisaje e ideología. Imágenes propagandísticas del nazismo y del comunismo. Manipulación política de imágenes. El fotomontaje y la resistencia política. Imágenes propagandísticas del capitalismo, nazismo y del comunismo. Arte y revolución. Publicidad: medios gráficos y fotografía

Lecturas:

Burke, Peter “Poder y protesta,” en Burke (2001), pp. 75-100.

Freund, Gisèle “Fotografía, instrumento político,” en Freund (2001), pp. 141-156.

Sorlin, Pierre “La puesta en imágenes del mundo,” pp. 115-167.

REC Priamo, Luis “Fotografía y estado en 1951,” pp. 173-175.

REC Ades, Dawn “John Heartfield” y “Propaganda, publicidad y constructivismo,” en Ades, pp. 40 – 97.

REC Bright, “Of Mother Nature and Marlboro Men: An Inquiry into the Cultural Meanings of Landscape Photography,” en Heron & Williams (1996), eds., pp. 343-347.

REC Verdery, Katherine “Dead Bodies Animate the Study of Politics,” en Verdery (1999), pp.23-53.

REC West, Nancy Martha “A short history of Kodak advertising, 1888-1932,” en West (2000), pp. 19-35.

REC Doy, Gen “The camera against the Paris Commune,” en Heron & Williams (1996), eds., pp. 21-32.

REC Berlier, Monique “The Family of Man: Readings of an Exhibition,” en Brennan and Hardt (1999) eds., pp.206-241.

REC Griffin, Michael “The Great War Photographs: Constructing Myths of History and Photojournalism,” en Brennan y Hardt (1999), eds., pp. 122-157.

REC Ara, Pedro “IX. Documentación. Finanzas. Información. Deformación. Difamación.” “¡Duro mes!” y “XXIII. 23 y 24 de noviembre de 1955,” en Ara (1996), pp. 99-112 y 241-262.

4. Imagen y memoria colectiva Imágenes de la historia. Imágenes y monumentos. Narrativas sociales. La construcción de la imagen de personajes públicos. La autobiografía de una sociedad: Memoria social y olvido. Representación en ausencia: Desaparecidos y sus imágenes.

Lecturas:

Zelizer, Barbie “From the Image or Record to the Image of Memory: Holocaust Photography, then and Now,” en Brennan and Hardt (1999), pp. 98-121.

Griffin, Michael “The Great War Photographs: Constructing Myths of History and Photojournalism,” en Brennan y Hardt (1999) eds., pp. 122-157.

Sturken, Marita “The Image as Memorial: Personal Photographs in Cultural Memory,” en Hirsch (1999) ed., pp.178-195.

REC Hirsch, Marianne “Mourning and postmemory,” en Marianne Hirsch (2002), pp. 17-40.

REC Noble, Andrea "Photography, Memory, Disavowal: The Casasola Archive," en Andermann y Rowe (2005) eds., pp. 195-216.

REC Manguel, Alberto "La imagen como memoria," en Manguel (2002), pp. 265-282.

REC Ara, Pedro "IX. Documentación. Finanzas. Información. Deformación. Difamación." "¡Duro mes!" y "XXIII. 23 y 24 de noviembre de 1955," en Ara (1996), pp. 99-112 y 241-262.

5. Fotografía y sociedad: el documento visual y la construcción de una realidad social

Fotografía como documento histórico, documento social. Fotografía y "realidad". Interpretación de fotografías como fuentes visuales. Fotografía y otros medios gráficos.

Lecturas:

Tagg, John "The World of Photography or the Photography of the World?" en Evans (1997) ed., pp. 64-73.

Jay, Martin "Photo-unrealism: The Contribution of the Camera to the Crisis of Ocularcentrism," en Melville and Readings (1995) eds., pp. 344-360.

REC Fontcuberta, Joan "Verdades, ficciones y dudas razonables" y La escritura de las apariencias," en Fontcuberta (1998), pp. 139-161 y pp. 163-187.

REC Burke, "Relatos visuales," en Burke (2001), pp. 177-198.

Bibliografía seleccionada

ADES, Dawn (2002) *Fotomontaje*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

ALVARADO PÉREZ, Margarita, Pedro MEGE ROSSO y Christian BÁEZ ALLENDE (2001) eds., *Mapuche Fotografías Siglos XIX y XX. Construcción y Montaje de un Imaginario*. Santiago de Chile: Pehuén.

ANDERMANN, Jens and William ROWE (2005) eds., *Images of Power: Iconography, Culture and the State in Latin America*. New York, NY: Berghahn Books.

ARA, Pedro (1996) *El caso Eva Perón*. Buenos Aires: Sudamericana.

ARIÈS, Phillippe (2000) *Morir en Occidente*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

ARMSTRONG, Carol (1998) *Scenes in a Library: Reading the Photograph in the Book*. Cambridge, MA: MIT Press.

BARON SUPERVILLE, Marina (2005), coord., *Arte y antropología en la Argentina*. Buenos Aires: Fundación Telefónica, Fundación Espigas, Fundación para la Investigación del Arte Argentino.

BARTHES, Roland (1999) *Image, Music, Text*. New York, NY: Hill and Wang.

BERGER, John (1998) *Mirar*. Buenos Aires: Ediciones de la Flor.

BERTILLON, Alphonse (1890) "Cómo debe hacerse un retrato judicial," manuscrito, traducido por G. Perrano y S. Perez Fernández del Capítulo I de *La fotografía judicial* de Alphonse Bertillon.

BOURDIEU, Pierre (comp.) (1998) *La fotografía: Un arte intermedio*. Barcelona: Gustavo Gili.

BRENNAN, Bonnie y Hanno HARDT, (1999) eds., *Picturing the Past. Media, History and Photography*. Urbana and Chicago, IL: University of Illinois Press.

BURKE, Peter (2001) *Visto y no visto: El uso de la imagen como documento histórico*. Barcelona: Editorial Crítica.

CAIMARI, Lila (2004) *Apenas un delincuente*. Buenos Aires: Siglo XXI.

CAIMARI, Lila (2007), comp. *La ley de los profanos: Delito, justicia y cultura en Buenos Aires (1870-1940)*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

CORTÉS-ROCCA, Paola (¿???) "Cuerpos y promesas: El retrato fotográfico en el siglo XIX," pp. 43- 56.

CUARTEROLO, Andrea L. (200?) "Fotografiar la muerte," *Todo es Historia*, 424:24-34.

DEVOTO, Fernando y Marta MADERO (1999), comps. *Historia de la vida privada en la Argentina*. Buenos Aires: Taurus.

DIDI-HUBERMAN, Georges (2003) *Invention of hysteria: Charcot and the photographic iconography of the Salpêtrière*. Cambridge, MA: MIT Press.

EDWARDS, Elizabeth (1992) *Anthropology and photography, 1860-1920*. New Haven, CT: Yale University Press.

- EVANS, Jessica (1997) ed., *The Camerawork essays: context and meaning in photography*. New York, NY: New York University Press.
- FABRIS, Annateresa (1998), org. *Fotografia: Usos e funções no século XIX*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo.
- FONTCUBERTA, Joan (1998) *El beso de Judas: Fotografía y verdad*. Barcelona: Gustavo Gili.
- FONTCUBERTA, Joan (2003), comp. *Estética fotográfica*. Barcelona: Gustavo Gili.
- FOUCAULT, Michel (1981) *Vigilar y castigar*. Madrid: Siglo XXI.
- FREUND, Gisèle (2001) *La fotografía como documento social*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
- FRIZOT, Michel (1998), ed. *A new history of photography*. Köln: Könemann.
- GALASSI, Peter (1981) *Before Photography: Painting and the Invention of Photography*. New York, NY: Museum of Modern Art.
- HERON, Liz & Val WILLIAMS (1996) eds., *Illuminations: Women writing on photography from the 1850s to the present*. London; New York: I. B. Tauris.
- HIRSCH, Marianne (2002) *Family Frames: Photography, Narrative, and Postmemory*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- JAY, Martin (1994) *Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought*. Berkeley, CA: University of California Press.
- KOSSOY, Boris (2001) *Fotografía e historia*. Buenos Aires: La Marca.
- KRAUSS, Rosalind (1996) *La originalidad de la vanguardia y otros mitos*. Madrid: Alianza.
- LONDÉ, Albert "Sobre la fotografía médica," manuscrito, traducido por G. Perrano y S. Pérez Fernández.
- MALOSETTI COSTA, Laura (1995) "Desnudos fotográficos y desnudos pintados: Acerca de la creación y circulación de imágenes eróticas en Buenos Aires a mediados del siglo XIX," en *Memorias del 4º Congreso de la Historia de la Fotografía*, Buenos Aires.
- MANGUEL, Alberto (2002) *Leyendo imágenes: Una historia privada del arte*. Bogotá: Norma.
- MELVILLE, Stephen and Bill READINGS (1995) eds. *Vision & Textuality*. Durham, NC: Duke University Press.
- MIRZOEFF, Nicholas (1998), ed. *The Visual Culture Reader*. London and New York, NY: Routledge.
- MITCHELL, W. J. T. (1980) ed., *The Language of Images*. Chicago and London: University of Chicago Press.
- MRAZ, John (2003) "¿Qué tiene de documental la fotografía? Del fotoreportaje dirigido al fotoperiodismo digital," ms.
- NEWHALL, Beaumont (2002) *Historia de la fotografía*. Barcelona: Gustavo Gili.
- PARENTI, Christian (2003) *The soft cage : surveillance in America : from slavery to the war on terror*. Basic Books: New York.
- PETRO, Patrice (1995), ed. *Fugitive Images: From Photography to video*. Bloomington, IN: Indiana University Press.
- PICAZO, Glòria y Jorge RIBALTA (2003) eds. *Indiferencia y singularidad: La fotografía en el pensamiento artístico contemporáneo*. Barcelona: Gustavo Gili.
- POPPLE, Simon y Vanessa TOULMIN (2000), eds., *Essays on the Popular and Projected Image in the 19th century*. Trowbridge, Wiltshire, England: Flicks Books.
- PRIAMO, Luis (2001) "Fotografía y estado en 1951," en *Memoria del 7º Congreso de Historia de la Fotografía en la Argentina*, pp. 173-175.
- PRIAMO, Luis (2004) "Fotografía y estado moderno," en *Ojos crueles*, No. 1, pp. 39-45.
- SAID, Edward W. (2000) *Reflections on Exile and other essays*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- SCHARF, Aaron (1994) *Arte y fotografía*. Madrid: Alianza.
- SCHWARTZ, Vanessa R. and Jeannene M. PRZYBLYSKI (2004) eds., *The Nineteenth-Century Visual Culture Reader*. New York, NY: Routledge.
- SIMMEL, Georg (2001) *El individuo y la libertad*. Barcelona: Ediciones Península.
- SONTAG, Susan (2003) *Ante el dolor de los demás*. Buenos Aires: Alfaguara.

- SONTAG, Susan (2004) "Imágenes torturadas," *Revista Ñ*, 29 de mayo de 2004, pp. 6-9.
- SORLIN, Pierre (2004) *El "siglo" de la imagen analógica: Los hijos de Nadar*. Buenos Aires: La Marca.
- TAGG, John (1988) *The Burden of Representation: Essays on Photographies and Histories*. London: Macmillan.
- TAYLOR, John (1998) *Body Horror: Photojournalism, Catastrophe and War*. New York, NY: New York University Press.
- VERDERY, Katherine (1999) *The Political Lives of Dead Bodies: Reburial and Postsocialist Change*. New York, NY: Columbia University Press.
- WARREN, Mame "Focal Point of the Fleet: U.S. Navy Photographic Activities in World War II," pp.1045-1080.
- WEST, Nancy Martha (2000) *Kodak and the Lens of Nostalgia*. Charlottesville, VA and London: University Press of Virginia.
- ZELIZER, Barbie (2000) ed., *Visual Culture and the Holocaust*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.