

Fotografía y Sociología

Propuesta de Seminario - Primer cuatrimestre 2025

Equipo docente:

Profesora adjunta a cargo: Dra. Silvia Pérez Fernández

Jefe de Trabajos Prácticos: Lic. Pablo Vitale

Ayudante de Primera: Lic. Eva Stilman

Carga horaria total: 56 horas (3 horas semanales de cursada y horario de consultas)

Introducción

El 19 de agosto de 1839 el procedimiento fotográfico denominado daguerrotipo fue patentado por el Estado francés, poco tiempo después de que tanto en Francia cuanto en Inglaterra se obtuvieran negativos y copias fotográficas. Una investigación relativamente reciente (1976) dio cuenta de que, previamente a que ambas cosas ocurrieran, en un lugar cercano a Campinas (Brasil) se practicó un proceso similar al que estaba ensayándose en Francia. A partir de 1840, la divulgación del invento y sus desarrollos posteriores generarían una importante circulación de productos y modelos culturales entre América y Europa, incluido nuestro país.

Como es sabido, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la experimentación científica y para-científica en el contexto de emergencia del Positivismo, han sido reconocidos como antecedentes históricos inmediatos que explican el surgimiento de aquello que se denominaría “fotografía”. La importancia de la óptica, la centralidad del modelo de la cámara oscura y la contemporaneidad de otros acontecimientos visuales, culturales, políticos y sociales atraviesan de modo común el desarrollo del pensamiento pre-sociológico, la sociología y la evolución de la fotografía. La expansión del capitalismo industrial, el despliegue y afirmación del orden burgués, la implementación de nuevos saberes en las técnicas de gobierno, la solidaridad entre producción y reproducción entre los mundos del trabajo y el ocio, entre otros, son temas en que fotografía y sociología se ofrecen como medios complementarios para la comprensión e interpretación de la evolución histórica del siglo XIX.

Poco antes de que aquel concluyera, en tanto práctica restringida a sectores y al propio Estado burgués, la fotografía empezó a ser utilizada por fracciones ligadas a los intereses de la clase obrera, como herramienta para denunciar las condiciones de vida y exigir reformas sociales. Con la naciente centuria, la transición a la sociedad de masas supuso otros importantes desplazamientos: las vanguardias históricas aportaron a la superación de la (falsa) discusión en torno al carácter técnico o artístico del medio, a través de su empleo eficaz en los ámbitos artístico y político. La clase obrera encontró que la fotografía no sólo era un vehículo útil para mostrar la desigualdad social, sino también para la confrontación con la burguesía en el campo visual. Poco después, la inserción en la prensa masiva inauguró un modo de circulación y consumo de características inéditas, que corría paralelamente a la creciente incorporación de las capas medias al acceso a bienes culturales. Hacia finales de la década de 1970, junto a la reformulación operada en el mundo del trabajo y el giro discursivo en las ciencias sociales, las prácticas artísticas y teóricas posmodernas resituaron a la fotografía en zonas alejadas del humanismo y el compromiso de las intervenciones modernistas, postulándola como modelo teórico para la problematización del arte en su conjunto. Junto a ello, la revisión del documentalismo tradicional revitalizó el género. Finalmente, desde hace dos décadas, el advenimiento de la tecnología digital comenzó a cerrar el largo ciclo de la etapa fotoquímica, redefiniendo las condiciones para el ejercicio de la totalidad de las prácticas fotográficas y motivando una revisión profunda de los discursos teóricos que se extendieron por ciento cincuenta años.

La particular naturaleza técnica de la fotografía y las *creencias* a ella asociadas hicieron de la misma un instrumento privilegiado para su aplicación en diversos ámbitos de la vida social, científica y política. La cotidianeidad y omnipresencia de su uso, sin embargo, la han naturalizado en un sitio relegado no sólo de los textos, sino también respecto de objetos y prácticas visuales y audiovisuales que la sucedieron en el universo de las imágenes técnicas: el cine y la televisión. A ello debe sumarse que, cuando a mediados de la década de 1980 comenzó a plasmarse una nueva historiografía, ésta se vio inmediatamente interrogada por la emergencia de los llamados Estudios Visuales.

Justificación

A pesar del lugar fundamental que las imágenes en general y las fotográficas en particular desempeñan en la construcción de subjetividad, su empleo, tratamiento y estudio por parte de la sociología constituye una carencia significativa en las *curricula* del medio local. La preferencia otorgada a la palabra —mayormente escrita pero también oral— por sobre el registro o documento visual es un fenómeno que traspasa holgadamente las fronteras geográficas, y asimismo incumbe a disciplinas afines como la historia. El hecho expone una frecuente incomodidad, fruto de la escasa dedicación que se otorga en la formación sociológica a la

relación entre los conceptos y las imágenes, como así también a la correspondencia entre los procesos sociohistóricos y sus formas de expresión visual. No obstante, hay estudios clásicos desde la sociología y el pensamiento acerca de lo social que han dirigido su atención hacia la/s fotografía/s para enriquecer la comprensión de distintos procesos: la consolidación del orden económico y cultural burgués (Gisèle Freund); la modernización, la estética y la política (Walter Benjamin, Sigfried Kracauer); los usos sociales y las prácticas culturales (Pierre Bourdieu, Robert Castel), la metodología en la producción de conocimiento (Howard Becker) o los supuestos límites de un discurso general sobre la subjetividad (el último Roland Barthes).

En el conjunto de materias obligatorias correspondientes al Plan de Estudios de la Carrera de Sociología son escasas y tangenciales las referencias y utilización de fuentes y herramientas visuales. El seminario **Fotografía y Sociología** se propone entonces como una incursión en el uso crítico de las imágenes fotográficas para el re-conocimiento de aspectos de la teoría, la metodología y la historia social que han sido transitados en el tramo de las materias obligatorias. Asimismo, procura tender diálogos posibles con diversas materias optativas y seminarios de investigación actualmente vigentes. Para tal fin, los contenidos se presentan tomando en cuenta la progresión de la historia de la fotografía, la historia social y la reflexión teórico-metodológica desde la sociología, de modo tal de exponer los diversos vínculos, sincronías y asincronías que unen el desarrollo de este tipo particular de imagen con la historia social y el despliegue del conocimiento sociológico, para pensar desde allí cómo éste ha nutrido la reflexión sobre la fotografía. En última instancia, se trata de pensar a la fotografía –y, de modo extensivo, las imágenes en general– por fuera del lugar de *mera* ilustración, sitio en el cual ha sido usualmente emplazada y naturalizada por las ciencias sociales y la historia. El período considerado abarca desde finales del siglo XVIII hasta la década de 1980, es decir, el correspondiente a la etapa de la fotografía “analógica” o fotoquímica, y se justifica en la radical novedad que supone la introducción de la tecnología digital: la puesta en cuestión del carácter indicial de las imágenes fotográficas.

El planteo general deja abierta la posibilidad de que, posteriormente, pueda avanzarse hacia la modalidad de taller, complementando las investigaciones que tengan a la fotografía como objeto de indagación e incorporarla como herramienta para la presentación de resultados de investigación; también de materia, profundizando las dimensiones teórica, histórica y metodológica.

Objetivos generales

- Proporcionar las herramientas teóricas, metodológicas e históricas para el trabajo con fotografías desde un abordaje sociológico.
- Analizar problemáticas teóricas y metodológicas comunes que se plantean entre sociología y fotografía.
- Ampliar los objetos de estudio de la sociología hacia el campo de las imágenes y de sus modos de producción.

Objetivos específicos

- Introducir a las y los estudiantes en el campo de la historia social de la fotografía.
- Problematizar el uso de imágenes fotográficas en el trabajo sociológico.
- Brindar herramientas para pensar los procesos socioculturales en términos de imágenes.

Metodología de enseñanza

Las clases serán de carácter teórico-práctico y se basarán en la complementariedad de las lecturas estipuladas y la visualización de fotografías. La bibliografía y los documentos escogidos tienen como objetivo abordar aspectos teóricos y metodológicos del trabajo con fotografías, procurando identificar las zonas de interés que permitan ampliar el estudio de los procesos sociales. Se destinará parte de los encuentros a trabajar sobre los proyectos de investigación.

Modalidad de evaluación y condiciones de regularidad

La condición de *regular* de las y los estudiantes se mantendrá mediante la asistencia al 75% de las clases, la exposición oral sobre un material del *corpus* bibliográfico y la entrega de un avance del proyecto de investigación.

La aprobación de las 50 horas de investigación previstas en el Plan de Estudios de la Carrera de Sociología se obtendrá una vez aprobado el trabajo de investigación, para el cual el/la estudiante podrá profundizar el estudio de un tema de los desarrollados en el seminario o articular alguna temática de este con preocupaciones teóricas, metodológicas o históricas a las que se ya hubiera aproximado a lo largo de la cursada de la carrera.

Contenidos presentados en unidades:

Parte I: teoría y metodología

Unidad 1. Modernidad, imágenes y conocimiento.

Imagen, ilustración y conocimiento: historia, sociología y Estudios Visuales. Del despliegue de la razón a la modernización de la visualidad. Los problemas de la observación y del observador en el surgimiento de la sociología y de la imagen técnica. Una periodización de los discursos teóricos sobre la fotografía.

Unidad 2. Abordajes teóricos.

Fotografía e ideología en el análisis sociológico de Gisèle Freund. De la fotografía como arte al arte como fotografía; política, cultura, memoria e historia en escritos de Walter Benjamin y Sigfried Kracauer. La semiología de Roland Barthes y el último Barthes. Las sociologías de la fotografía de Pierre Bourdieu, Robert Castel, Howard Becker y Don Slater.

Unidad 3. Aproximaciones metodológicas.

Breve introducción a posibles usos de la fotografía en la investigación social y sus abordajes metodológicos.

Parte II: historia social de la fotografía

Unidad 4. Burguesía y Estado Moderno.

El contexto científico. Referencias introductorias a la historia y las transformaciones tecnológicas. Revolución Industrial y Revolución Francesa: auto-representación y reproducción del mundo burgués. De la artesanía a la industria: el desarrollo comercial de la fotografía en el siglo XIX. Las Bellas Artes y la fotografía: genio y aura *versus* “génesis automática” y reproductibilidad. Objetividad y verdad, ciencia y cuestión social: la introducción de la fotografía en el dispositivo estatal, la fotografía médica y judicial. El conflicto social: la Comuna de París.

Unidad 5. Documentalismo social, modernismo y vanguardias.

Del registro al documento y del documentalismo a la reforma social. El Pictorialismo, primer movimiento estético fotográfico. Las vanguardias históricas y la superación de un falso dilema: la fotografía como arte y documento. Análisis de distintas experiencias artístico-políticas: EE. UU. (la Fotografía Directa), Alemania (el fotomontaje político y la Nueva Objetividad) y la URSS (de la Fotografía Proletaria al Realismo Socialista). El movimiento de la Fotografía Obrera.

Unidad 6. La fotografía en la sociedad industrial.

La fotografía: práctica y consumo popular. El surgimiento del fotoperiodismo moderno y el reportaje en las revistas ilustradas. Abstracción y humanismo en el contexto de la Guerra Fría. La Fotografía Subjetiva y el nuevo documentalismo.

Unidad 7. Posmodernismo.

De la fotografía “en el arte conceptual o como arte conceptual” a la fotografía como paradigma de las prácticas artísticas posmodernas. Teoría y prácticas del posmodernismo fotográfico. La historia, entre la parodia y la apropiación. La fotografía, las fotografías, una fotografía y lo fotográfico. Clausura del ciclo fotoquímico y antesala del digital. Asincronías y descentramientos en el ocaso de la “sociedad industrial”.

Bibliografía obligatoria

Unidad 1:

- Crary, Jonathan: “La modernidad y el problema del observador”, “La cámara oscura y su sujeto” y “Las técnicas del observador”, en *Las técnicas del observador: visión y modernidad en el siglo XIX*. Cendeac, Murcia, 2008.
- Martínez Moro, Juan: *La ilustración como categoría. Una teoría unificada sobre arte y conocimiento*. Ediciones Trea, Gijón, 2004. Selección de fragmentos.
- Mitchell, W.J.T.: “Teoría de la imagen”, en *Teoría de la imagen*. Akal, Madrid, 2009.
- Mitchell, W.J.T.: “¿Qué es una imagen?”, en *Iconología. Imagen, texto, ideología*. Capital Intelectual, Buenos Aires, 2016.
- Moxey, Keith: “Los estudios visuales y el giro icónico”, en *El tiempo de lo visual: la imagen en la historia*. Sans Soleil Ediciones, Buenos Aires, 2016.
- Simondon, Gilbert: “Introducción”, en *Imaginación e invención*. Cactus, Buenos Aires, 2013.

Unidad 2:

- Barthes, Roland: “El mensaje fotográfico” y “Retórica de la imagen”, en *Lo obvio y lo obtuso*. Paidós, Buenos Aires, 1986.
- Barthes, Roland. *La cámara lúcida*. Paidós, Buenos Aires, 2ª ed., 1992.
- Beceyro, Raúl: “La humilde actividad”, en *Ensayos sobre fotografía*. Paidós, Buenos Aires, 2003.
- Benjamin, Walter: “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, 2004.
- Benjamin, Walter: “El autor como productor”, en *Tentativas sobre Brecht. Iluminaciones III*. Taurus, Barcelona, 1990.
- Bourdieu, Pierre: “La definición social de la fotografía”, en Bourdieu, P. (comp.): *La fotografía, un arte intermedio*. Nueva Imagen, México, 1979.
- Castel, Robert: “Imágenes y fantasmas”, en Bourdieu, Pierre (comp.): *La fotografía, un arte intermedio*. Nueva Imagen, México, 1979.

- Dubois, Philippe y Geneviève Van Cauwenberge (col.): “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, 1994.
- Freund, Gisèle: *La fotografía y las clases medias en Francia durante el siglo XIX. Ensayo de sociología y estética*. Editorial Losada, Buenos Aires, 1946.
- Kracauer, Sigfried: “La fotografía”, en *La fotografía y otros ensayos. El ornamento de la masa I*. Gedisa, Barcelona, 2008.
- Slater, Don: “Comercialización de la fotografía de masas”, en Marzo, J. L.: *Fotografía y activismo. Textos y prácticas (1979-2000)*. Gustavo Gili, Barcelona, 2006.

Unidad 3:

- Berger, John: “El traje y la fotografía”, en *Mirar*. Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 1998.
- Gamarnik, Cora: “Instrucciones para mirar una fotografía”. Disponible en: <https://www.fcedu.uner.edu.ar/wp-content/uploads/2018/05/Instrucciones-para-mirar-una-fotograf%C3%ADa.pdf>
- Jelin, Elizabeth y Pablo Vila, fotografías de Alicia D’Amico: *Podría ser yo. Los sectores populares en imagen y palabra*. Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 1987.
- Joly, Martine: *Introducción al análisis de la imagen* (selección), La Marca Editora, Buenos Aires, 2009.
- Menajovsky, Julio y Gabriela Brook: “Nuevas tecnologías y viejas certidumbres. La Masacre de Avellaneda en la fotografía periodística”, en Boggi, Silvia y G. Brook (comps.): *Discursos para oír y para ver*, Editorial Nueva Generación, Buenos Aires, 2006.
- Pérez Fernández, Silvia: “Fotografía y conflicto social: la Comuna de París”, ponencia presentada en *Esto ha sido 2020, Encuentro de Investigación sobre Fotografía en Uruguay*. Centro de Fotografía, Montevideo, 2020. URL: https://www.youtube.com/watch?v=G_VdEE2UtKc
- Pérez Fernández, Silvia: “Fotografía y sociedad: a partir de Gisèle Freund”, en Revista *Studium* N° 41, junio de 2019, Departamento de Multimedia, Instituto de Artes, Universidad Estadual de Campinas. Disponible en: <https://www.studium.iar.unicamp.br/41/studium41.pdf>
- Stilman, Eva: “Apuntes sobre la relación sociología-fotografía en *Podría ser yo* de Elizabeth Jelin y Pablo Vila con fotos de Alicia D’Amico”, ponencia presentada en las *XIV Jornadas de Sociología*, Carrera de Sociología, UBA, 2021.
- Vitale, Pablo: “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?*, 2015, pp. 425-456; CLACSO/UCV/UPS/Ed. Abya-Yala; Quito. Disponible en: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20150326043440/Ciudades.pdf>

Unidad 4:

- Baudelaire, Charles: “El público moderno y la fotografía”, capítulo II de “Salón de 1859”, en *Arte y Modernidad*. Prometeo, Buenos Aires, 2009.
- Bertillon, Alphonse: “Cómo hacer un retrato judicial” (1890), en *Du bon usage de la photographie*. Centre National de la Photographie, París, 1987. Traducción: Graciela Pellerano y Silvia Pérez Fernández.
- Londe, Albert: “Sobre la fotografía médica” (1893), en *Du bon usage de la photographie. Op. cit.* Traducción: Graciela Pellerano y Silvia Pérez Fernández.
- Marbot, Bernard: “Los primeros pasos de la nueva imagen (1839-1850)”, en Lemagny, Jean-Claude y André Rouillé: *Historia de la fotografía*. Martínez Roca, Barcelona, 1988.
- Priamo, Luis: “Fotografía y estado moderno”, en *Ojos crueles temas de fotografía y sociedad*, N° 1, Imago Mundi, Buenos Aires, 2004.
- Rouillé, André: “La expansión de la fotografía (1851-1870)”, en Lemagny, Jean-Claude y André Rouillé: *Historia de la fotografía*. Martínez Roca, Barcelona, 1988.
- Sekula, Allan: “El cuerpo y el archivo”, en Picazo, Gloria y Jorge Ribalta: *Indiferencia y singularidad. La fotografía en el pensamiento artístico contemporáneo*, Consorci del Museu d’art Contemporani de Barcelona, Barcelona, 1997.

Unidad 5:

- Berman, Marshall: “La modernidad: ayer, hoy y mañana”, en *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*. Siglo XXI, Madrid, 1999.
- Burger, Peter: “Teoría de la vanguardia y ciencia crítica de la literatura”, en *Teoría de la vanguardia*. Península, Barcelona, 1997.
- Eskildsen, Ute: “Alemania: la República de Weimar”, en Lemagny, Jean-Claude y André Rouillé: *Historia de la fotografía*. Martínez Roca, Barcelona, 1988.
- Fotografía Obrera (selección de manifiestos), en *El movimiento de la fotografía obrera (1926-1939), ensayos y documentos*, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2011.
- Mélon, Marc. “Más allá de lo real: la fotografía artística”, en Lemagny, Jean-Claude y André Rouillé: *Historia de la fotografía*. Martínez Roca, Barcelona, 1988.
- Nesbitt, Molly: “Fotografía, arte y modernidad (1910-1930)”, en Lemagny, Jean-Claude y André Rouillé: *Historia de la fotografía*. Martínez Roca, Barcelona, 1988.
- Sartorti, Rosalind. “La Unión Soviética”, en Lemagny, Jean-Claude y André Rouillé: *Historia de la fotografía*. Martínez Roca, Barcelona, 1988.

- Newhall, Beaumont: "Fotografía directa", en *Historia de la fotografía*. Barcelona, G. Gili, 2002.
- Stryker, Roy: "La Farm Security Administration (FSA)", en *Fotomundo* N° 346, Buenos Aires, febrero de 1997.

Unidad 6:

- Cockcroft, Eva: "Expresionismo abstracto, arma de la guerra fría", en *Artforum*, Vol. 15, N° 10, Nueva York, junio de 1974. Traducción: Guillermina Oviedo.
- Freund, Gisèle: "La fotografía de prensa" y "El nacimiento del fotoperiodismo en Alemania", en *La fotografía como documento social*. G. Gili, México, 1993.
- Lemagny, Jean Claude: "La fotografía inquieta consigo misma (1950-1980)", en Lemagny, Jean-Claude y André Rouillé: *Historia de la fotografía*. Martínez Roca, Barcelona, 1988.
- Steinert, Otto: "La fotografía subjetiva", en *Fotomundo* N° 254, Buenos Aires, junio de 1989.
- White, Minor: "El ojo y la mente de la cámara", en *Fotomundo* N° 260, Buenos Aires, diciembre de 1989.

Unidad 7:

- Buchloh, Benjamin: "Procedimientos alegóricos: apropiación y montaje en el arte contemporáneo", en Picazo, Gloria y Jorge Ribalta: *Indiferencia y singularidad. La fotografía en el pensamiento artístico contemporáneo*, Consorci del Museu d' art Contemporani de Barcelona, Barcelona, 1997. Disponible en: <https://es.scribd.com/doc/91508016/Procedimientos-alegoricos-Apropiacion-y-montaje-en-el-arte-contemporaneo-Benjamin-Buchloh>.
- Chartier, Roger: "La historia cultural redefinida: prácticas, representaciones, apropiaciones", en *Punto de Vista*, Año XIII, N° 39, diciembre de 1990, páginas 43-48.
- Crimp, Douglas: "La actividad fotográfica de la posmodernidad", en Ribalta, Jorge (ed.). *Efecto real. Debates posmodernos sobre fotografía. Op. Cit.*
- Dubois, Philippe: "La fotografía y el arte contemporáneo", en Lemagny, Jean-Claude y André Rouillé: *Historia de la fotografía*. Martínez Roca, Barcelona, 1988.
- Krauss, Rosalind: "Tras las huellas de Nadar", en *Lo fotográfico. Por una teoría de los desplazamientos*. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2002.
- Longoni, Ana y Mariano Mestman: "Documentalismo y eficacia comunicativa en Tucumán Arde", *Ojos Cruelles temas de fotografía y sociedad* N° 1, Imago Mundi, Buenos Aires, 2004.
- Pérez Fernández, Silvia: "Un programa conservador. Apuntes sobre teoría y prácticas fotográficas de los '80", en Sel, Susana (comp.): *Imágenes, palabras e industrias de la comunicación. Estudios sobre el capitalismo informacional contemporáneo*. La Tinta Ediciones, Buenos Aires, 2008.
- Ribalta, Jorge: "Para una cartografía de la actividad fotográfica posmoderna", en *Efecto real. Debates posmodernos sobre fotografía*. G. Gili, Barcelona, 2004.
- Rosler, Martha: "Espectadores, compradores, marchantes y creadores: reflexiones sobre el público", en Wallis, Brian: *Arte después de la modernidad*, Akal, Madrid, 2001.
- Sekula, Allan: "Desmantelar la modernidad, reinventar el documental. Notas sobre la política de la representación", en Ribalta, Jorge (ed.): *Efecto real. Debates posmodernos sobre fotografía*. G. Gili, Barcelona, 2004.
- Wall, Jeff. "Señales de indiferencia: aspectos de la fotografía en el arte conceptual o como arte conceptual", en Picazo, Gloria y Jorge Ribalta: *Indiferencia y singularidad. La fotografía en el pensamiento artístico contemporáneo*. Consorci del Museu d' art Contemporani de Barcelona, Barcelona, 1997.

Bibliografía complementaria (no hay versión en español):

Unidad 2:

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

Unidad 4:

- Arago, François: "Rapport sur le daguerréotype", en *Du bon usage de la photographie*, Centre Nationale de la Photographie, París, 1987.

Unidad 5:

- Hine, Lewis: "Sur la photographie sociale", en *Du bon usage de la photographie*, Centre Nationale de la Photographie, París, 1987. Versión disponible en inglés: <http://www.southalabama.edu/art/arthistory/PDF%files/arh248/socialphoto.pdf>