

Diplomado avanzado en Fotografía.

Número de horas académicas: 120.

Responsable de la actividad: José M. Ramírez, jose@ciefve.com. Centro de Investigaciones y Estudios Fotográficos – CiEF.

Dirigido a: Fotógrafos en formación, aficionados o estudiantes de otras disciplinas que deseen alcanzar formación avanzada en Fotografía, tanto en lo instrumental como en lo teórico.

Requisitos: Diplomado básico en Fotografía o evaluación de portafolio.

Competencias que alcanzará el participante:

- Conoce los principios que rigen la estética fotográfica y su aplicación en los procesos de concepción de imágenes.
- Articula series fotográficas con base en criterios estéticos y temáticos.
- Define y produce proyectos fotográficos de diversa índole y genero, adaptados a medios expositivos físicos y digitales.
- Construye diversas versiones de su portafolio fotográfico profesional a través de una metodología de estructuración y mantenimiento de catálogos de imágenes fotográficas autorales y comerciales.

Contenido programático:

Módulo 1. Estética fotográfica. Profesora Laura Morales. 30 horas académicas.

La fotografía, en tanto que experiencia creativa, responde a unas razones y emociones que derivan de una percepción de la naturaleza (bella, fea, armoniosa, disonante) de la realidad; de allí que sea preciso abordarla desde la estética. Este módulo tiene como objetivo explorar sobre el sistema de valores que todo fotógrafo debe desarrollar, en la búsqueda de un significado para su obra, sea esta documentalista, paisajista, abstracta, etc. Los elementos técnicos estudiados hasta ahora deben encajar en un sistema de creación, adquirir unidad temática y de propósito, lo que acaso diferencia una fotografía de una imagen. La estética es un sistema en evolución en todas las artes y por ello se revisarán los cambios en esa dupla percepción-sensación que la define; para luego ir explorando las implicaciones de las decisiones técnicas y dilucidar lo que para cada uno puede ser la esencia y el valor de una fotografía.

Temas:

1. Revisión de concepto estético
2. Antecedentes históricos
3. Naturalismo y pictorialismo
4. La fotografía como una de las bellas artes
5. Fotografía y pintura
6. Esencia y valor de la fotografía
7. Composición y retículas
8. Ver fotográficamente
9. El enfoque sensible
10. El enfoque teorético
11. El enfoque estético
12. Relación con la realidad y relación con lo «infotografiable»
13. Fotografía y fotograficidad
14. Antinomias relativas a la imagen
15. La imagen invisible (y no por ello inexistente)
16. Verdad o interpretación
17. Mímesis y verosimilitud
18. Ética y estética en la fotografía

Módulo 2. Edición fotográfico. Profesora Laura Morales. 30 horas académicas.

El registro fotográfico, el click, es sólo el comienzo del flujo que eventualmente llevará a la producción de una obra. En ese camino debemos mantener una disciplina de selección, catalogación y agrupación de las imágenes; para ir formando lo que será nuestro cuerpo de trabajo. Editar, si bien incorpora criterios subjetivos, es un proceso sistemático que es posible aprender y perfeccionar. Durante este módulo se revisarán enfoques metodológicos, técnicas y herramientas de edición; aplicadas de inmediato sobre los cuerpos de trabajo aportados por los estudiantes.

Temas:

1. Revisión del flujo de trabajo.
2. Herramientas de catalogación de imágenes
3. Metodología de selección, descarte y agrupación de imágenes
4. Series y colecciones
5. Ensayos y reportajes
6. Creación y mantenimiento de portafolios
7. La edición del trabajo ajeno
8. Trabajo en equipo
9. Curaduría.

Módulo 3. Proyecto fotográfico. Profesor Ricardo Armas. 30 horas académicas.

Este módulo tiene como objetivo abordar la definición, planificación y ejecución de proyectos, destinados a convertirse en ensayos fotográficos. A manera de introducción revisaremos el trabajo de ensayistas notables como Bruce Davidson, Robert Frank, Paolo Pelegrin, Andreas Müller-Pohle o Eugene Smith. En cada sesión discutiremos los avances de cada uno y veremos métodos de agrupación, reforzamiento de imágenes, creación de series, transiciones, repeticiones y secuencias. Igualmente exploraremos los otros elementos de apoyo al ensayo fotográfico, como los textos (caption) y la música. Tendremos sesiones dedicadas a repasar técnicas y metodologías de edición. Trabajaremos luego con las ideas, intereses y propósitos de cada uno para convertirlos en un tema o historia, cuyo statement y boceto deberá desarrollarse. Este boceto será la base para el desarrollo del ensayo final que será el producto individual del taller.

Temas:

1. Series fotográficas
2. Elementos de narrativa visual
3. La idea y el statement
4. Definición de Ensayo
5. Anatomía del Ensayo fotográfico
6. Desarrollo del Ensayo fotográfico

Módulo 4. Construcción de portafolio. Profesor José Ramírez. 30 horas académicas.

El objetivo de este módulo es guiar al estudiante en la construcción de las diversas versiones de su portafolio fotográfico profesional. Se tocarán las particularidades de los portafolios temáticos y las características de los portafolios fotográficos de acuerdo al soporte: impreso, digital, web. Se revisarán las técnicas de edición orientadas a la construcción de series fotográficas que formarán parte de portafolios, así como las metodologías de presentación y conservación de los mismos. Este módulo asume que el estudiante posee un banco fotográfico suficientemente nutrido.

Temas:

1. Repaso de los conceptos y técnicas de edición fotográfica
2. Concepto de portafolio, justificación, tipos de portafolio (físico y digital)
3. Estructuración del portafolio
4. Análisis y selección de fotografías para portafolios
5. Normas de curaduría y museografía
6. Normas de conservación
7. Presentación final del portafolio
8. Construcción y revisión de los portafolios a desarrollar por cada estudiante

Estrategias didácticas:

- Sesiones grupales presenciales y On-Line de presentación de contenido.
- Prácticas en estudio y en locación.
- Sesiones tutoriales individuales On-Line.
- Disponibilidad de un cuerpo de contenido estructurado, disponible permanentemente en la plataforma On-Line.

Evaluación del aprendizaje:

- Cada módulo será evaluado de forma individual mediante asignaciones semanales y un proyecto final.
- El diplomado tendrá adicionalmente una evaluación integral final en la que el estudiante debe aplicar los conocimientos y competencias adquiridas en la ejecución de un proyecto fotográfico.

Bibliografía recomendada y material de apoyo:

1. Roland Barthes, La Cámara lúcida, Paidós, 1989.
2. Beaumont Newhall, Historia de la Fotografía, Editorial Gustavo Gili, 2002.
3. Raúl Beceyro, Ensayos sobre fotografía, Paidós, 2003.
4. Joan Fontcuberta (ed.), Estética fotográfica, Editorial Gustavo Gili, 2003.
5. David Green (ed.), ¿Que ha sido de la fotografía?, Editorial Gustavo Gili, 2007.
6. Susan Sontag, Cuestión de énfasis, Alfaguara, 2007.
7. Susan Sontag, Sobre la fotografía, Alfaguara, 2006.
8. Michel Tournier, El crepúsculo de las máscaras, Editorial Gustavo Gili, 2002.
9. Mary Warner Marien, Photography a cultural history, Prentice Hall, 2006.
10. Dondis, Dondid. La sintaxis de la imagen. GG Diseño, 1976.
11. Baldwin, Jonathan. Comunicación visual: Teoría y praxis. Buenos Aires: Parromon, 2007.
12. Villafañe, Justo. Introducción a la teoría de la imagen. Madrid: Pirámid, 1992.

Equipo docente:

Ricardo Armas

Fotógrafo. Hijo del escritor Alfredo Armas Alfonzo y la esmaltista Aída Armas. Su padre se dedicó durante la juventud a la fotografía y, como director de la revista Farol, realizó un importante registro fotográfico de templos coloniales venezolanos. En 1962, Armas Alfonzo le regala a su hijo una cámara Agfa Rapid, con la que éste toma sus primeros paisajes, retratos de familia y de amigos, además de algunos autorretratos. Ese año, en Cumaná, conoce a Sebastián Garrido, quien trabajaba en la Dirección de Cultura de la UDO. Posteriormente, en el Inciba, Garrido y Luis Brito lo estimulan a dedicarse profesionalmente a la fotografía. En 1983 inicia su actividad docente en el Instituto Neumann, labor que desempeña hasta 1985. Desde entonces, y hasta 1996, imparte clases particulares en los talleres Manoa, donde estudiaron fotógrafos como Ricardo Alcaide, Ramón Lepage, Alexander Apóstol, Andrés Manner, Beatriz Grau, Amalia Caputo y Mauricio Donelli, entre otros. Su obra pertenece a múltiples colecciones públicas y privadas y ha

sido expuesta internacionalmente. Entre las distinciones más importantes se encuentran en 1993 Mención de honor, III Biental Christian Dior, Centro Cultural Consolidado, Caracas; 1994 Premio Eladio Alemán Sucre, LII Salón Arturo Michelena; 1997 Premio Nacional de Fotografía, Caracas.

Laura Morales Balza

Madre de Simón, nació en Mérida, Venezuela. Diseñador gráfico egresada de la Universidad José María Vargas, se dedica a la fotografía y el diseño editorial. Se formó como fotógrafo en Roberto Mata Taller de Fotografía. Realizó talleres en la ONG Nelson Garrido y fue integrante del taller de fotografía documental Cádiz: explorando tu propia mirada con Alex Webb, fotógrafo de la Agencia Magnum, y Rebecca Norris Webb, en Cádiz (España). Participó del taller El retrato y la edición dictado por Antonin Kratochvil en Barcelona, España; y Elogio de la sombra (taller de fotografía estenopeica) con Luca Pagliari en Roberto Mata Taller de Fotografía. Su trabajo ha sido seleccionado en diversas exposiciones y confrontaciones de arte, «Biental Internacional de Arte Contemporáneo ULA, La pantalla y el marco» Mérida (2010); «Afianzar, 5 años en la ONG» Organización Nelson Garrido (2009); «Caracas ciudad revelada» en el Museo de Bellas Artes de Caracas (2008); VII Salón de Fotografía Catatumbo, Museo de Arte Contemporáneo del Zulia (2008); XXXVI Salón Juan Lovera, Fundación Banco Industrial de Venezuela (2007) y la 6ta Biental Nacional de Fotografía del Municipio Girardot en la Galería Municipal de Arte de Maracay (2006), entre otros. Recibió mención de honor por el tríptico Fe heredada en la 2da edición del concurso «Premio Venezolano de Fotografía Goethe Institute» El Dorado: del mito a la realidad, realizado en el Centro Nacional de Fotografía de Caracas (2006); mención de honor categoría «aficionados» por la imagen Transia en la IV Biental de Fotografía «El Hatillo» (2007) y mención de honor por la fotografía Agua sin milagro en el XII Salón de Arte Alejandro Otero (2008). Sus imágenes han sido publicadas en el libro Círculo Metropolitano de Poesía de Caracas, editado por el Centro de Estudios Ibéricos y Americanos de Salamanca, España (2005) y la serie Transia en la edición de mayo de la revista Contrabando (2008). Es fundadora de CAMOBA TALLER GRÁFICO EDITORIAL.

José M. Ramírez

Nace en Caracas, Venezuela. Artista, docente, investigador y consultor.

Su trabajo autoral ha sido mostrado en múltiples exposiciones colectivas: entre ellas el Salón de arte de Aragua, el salón Arturo Michelena, la Velada Santa Lucía. Ha expuesto de forma individual en La Biblioteca Nacional de Venezuela, el Museo Alejandro Otero y en prestigiosas galerías nacionales e internacionales. En 2008 gana el primer premio (Henrique Avril) de la bienal nacional de Fotografía.

Sus portafolios están incluidos en colecciones públicas y privadas, y en el archivo audiovisual de la Biblioteca Nacional de Venezuela. En 2013 fue el coordinador del visionado de portafolios de PhotoEspaña en Caracas. Desde el 2011 es director del Centro de Investigaciones y Estudios Fotográficos – CiEF (www.ciefve.com). Entre 2016 y 2017 se desempeña como profesor invitado en la escuela de diseño de Altos de Chavón. En 2017 desarrolla una residencia artística en Altos de Chavón de la cual se produce el proyecto “¿Este u Oeste?”.

Artista miembro del Venezuelan American Endeavor for the Arts (VAEA). Es representado por OrinoquiaPhoto y El Anexo Arte Contemporáneo.

Basado en Caracas-Venezuela, República Dominicana y el sur de la Florida.

www.joseramirezphoto.com