

Diplomado básico 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 requieran una formación básica sólida en Fotografía, tanto en lo instrumental como en lo teórico.

Competencias que alcanzará el participante:

- Conoce a profundidad los elementos instrumentales de la Fotografía: cámara fotográfica e iluminación, para ser capaz de efectuar registros fotográficos técnicamente correctos.
- Conoce los antecedentes de la fotografía, su historia, sus principales exponentes y disciplinas, para que a partir de allí se pueda ir formando un estilo y lenguaje personal.
- Maneja correctamente la terminología utilizada en las disciplinas de la comunicación visual, para poder interactuar apropiadamente con profesionales relacionados de las áreas de diseño y comunicación.
- Hace uso eficiente de las herramientas de catalogación y retoque fotográfico, para la implementación de un flujo de trabajo profesional.

Contenido programático:

Módulo 1. Comunicación visual. Profesora Vilena Figuera. 30 horas académicas.

Se estudiarán los fundamentos de la comunicación humana y a partir de éstos las particularidades de la comunicación visual: la relación entre percepción y cognición; los modos de representación visual, tanto en sus aspectos técnicos como en los pragmáticos, y de allí los vínculos entre imagen, memoria y experiencia.

Temas:

1. Fundamentos de la comunicación humana
2. La comunicación visual
3. El espacio del cuadro: Elementos morfológicos y escalares de la imagen
4. Temporalidad: Elementos dinámicos de la imagen: tensión y ritmo
5. De las técnicas visuales a las estrategias de comunicación

magen y sentido

Módulo 2. Historia de la Fotografía. Profesor José M. Ramírez. 30 horas académicas.

Observaremos y analizaremos con devota atención, centenares de imágenes de fotógrafos ejemplares, con un enfoque histórico/cultural. En paralelo, la evolución de los aspectos instrumentales y formales darán soporte a la comprensión de la Fotografía como medio de expresión y de comunicación, como lenguaje moderno y forma de mirar y reconocer nuestro mundo.

Temas:

1. Los orígenes de la Fotografía
2. La "segunda" invención de la Fotografía
3. El daguerrotipo y el calotipo: El espejo y el lápiz
4. A través de los lentes de la cultura
5. Retratos para millones
6. Fotografía y arte
7. Una nueva forma de comunicación
8. La conquista de la acción y de la forma
9. Fotografía en la era moderna
10. Corrientes fotográficas contemporáneas
11. Convergencias y nuevas visiones
12. En el nuevo milenio

Módulo 3. Técnica fotográfica e Iluminación. Profesores Carlos Martínez y Carlos Ramos. 40 horas académicas.

El objetivo es que el estudiante maneje con soltura y propiedad la cámara y sus accesorios, entienda la medición de luz y las herramientas para la captura de la imagen. El control de la exposición, el enfoque, la profundidad de campo y la composición de la imagen. Manejar a profundidad el concepto de imagen digital y el software que soporta el proceso de toma, captura, almacenamiento, organización y tratamiento básico. Es un módulo teórico-práctico en el que el estudiante estará expuesto a la toma fotográfica desde el primer momento, bajo la premisa de que la repetición consciente permite la asimilación de los fundamentos.

Temas:

1. La cámara
2. Control de exposición
3. Las ópticas
4. Composición de la imagen
5. Iluminación formal en estudio
6. Iluminación en locación

7. Flujo de trabajo y software de soporte

Laboratorio digital. Profesora Laura Morales. 30 horas académicas.

A partir del programa de Adobe Lightroom se estudiará a profundidad las herramientas post-captura para: la organización de imágenes, el análisis de la imagen, el revelado digital, modificaciones generales y retoques puntuales, y la preparación de archivos para exportar a Photoshop u otro software, según el medio a publicar.

Temas:

1. Principios, términos y antecedentes que definen el laboratorio digital
2. Módulos de trabajo en Lightroom
3. Catalogación y metadata
4. Análisis de la imagen RAW (el histograma y los valores RGB)
5. Correcciones: exposición, recortar y enderezar, corrección de lente, reducción de ruido, aberración cromática, eliminación de sucios.
6. Teoría del color y gestión de color
7. Modificaciones generales: ajustes alternativos de tonos, saturación, desaturación, virado, blanco y negro, viñetas, filtro graduado, y retoques puntuales usando la brocha.
8. Creación de hojas contacto, parámetros para exportar imágenes

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.

eaumont 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.
 - 1.
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:

Vilena Figueira

Vilena Figueira es Comunicadora Social de la UCAB con estudios en Fotografía y Tecnologías de la Información. Fue Jefe de la División de Fotografía de la Biblioteca Nacional, en donde coordinó la organización, catalogación, conservación, curaduría y divulgación del Archivo Fotográfico incluyendo la Colección que por sus gestiones, el Comité Memoria del Mundo de la UNESCO declaró como parte de los Archivos Documentales de la Humanidad Ha sido conferencista, asesora, articulista, tutora de varias tesis y facilitadora en torno al tema de la Fotografía. Actualmente se desempeña, entre otros aspectos, como administradora del Banco de Imágenes de la Colección Documental Antigua de la Biblioteca Nacional y coordinadora editorial de varias publicaciones.

Carlos Manuel Martínez

Ingeniero de profesión, se desempeñó en el área de artes gráficas en impresión de periódicos durante la transición de blanco y negro a color del Diario Últimas Noticias, en imprenta comercial del Diario El Universal y en imprenta digital en By Print de Venezuela.

Comenzó su formación fotográfica a partir del año 2002 en las escuelas de Roberto Mata, La Organización Nelson Garrido y el Núcleo Fotosensible de Rodrigo Benavides.

Participó en la exposición colectiva Aella Foto Latina en el marco del mes de la Fotografía en París en 2004 y en la Bienal del Hatillo en Caracas en 2007.

Desde el año 2009 se dedica a trabajar en las áreas de diseño y fotografía, tanto de forma independiente, como docente en ambas áreas en la Universidad Simón Bolívar.

www.carlosmartinezfoto.net

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, «Bienal 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 Bienal 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 Bienal 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