

Diplomado avanzado en Fotografía

Número de horas académicas: 120.

Responsable de la actividad: Dirección del 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 género, 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 fotográfica. 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 Hernán Villar. 30 horas académicas.
Modalidad online.

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. Luis Chacín / 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.
- Prácticas en estudio y en locación.
- Sesiones tutoriales individuales.
 - Disponibilidad de un cuerpo de contenido estructurado.

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:

Hernán Villar

Compró su primera cámara en 1976 (Canon AE1), ese mismo año toma un taller con Jorge Cruz Delgado en el Museo Sofía Imber, luego en Instituto de Diseño Neumann estudia con Jorge Vall y color con Christian Belpaire. Villar fue miembro del Consejo Venezolano de la Fotografía, asiduo participante de *La Fototeca*, en 1979 viaja a la ciudad de Nueva York, donde estudia cine y fotografía en Center of Media Arts, Parsons School of Design, School of Visual Arts. Estudió con George Tice y sistema de zonas con Steve Rifkin, entre otros. En 1986 regresa a Venezuela donde comienza su actividad docente en: 5ta. Jornadas Nacionales de Fotografía, Prodisño, Instituto de Diseño Caracas, la Universidad Vargas. Es miembro fundador del Centro Nacional de la Fotografía (1996). Participa como docente en el Centro Nacional de Cinematografía, Diplomado de fotografía del Instituto Universitario Armando Reverón, Instituto de Diseño Darías, Escuela Técnica de Artes Visuales Cristóbal Rojas, Fundador del Taller de la Imagen y del Centro de Fotografía Creativa. Ha sido invitado a dictar cátedras en Perú y Colombia.

Su trabajo autoral se ha expuesto en colectivas en New York y Caracas, ha sido ganador y jurado en el Banco de Imágenes de la Biblioteca Nacional de Venezuela y en diferentes festivales de fotografía y cine en el interior del país.

Actualmente se desempeña como fotógrafo y docente en la Ciudad de Nueva York.

Instagram: @villarfoto
@misfotoalumnos
@photocuriositys

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 estenopéica) 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.

Luis Chacín R.

Fotógrafo venezolano con estudios en artes, museología y gestión sociocultural. Desde el año 2000 al 2018 se desempeñó en diferentes museos capitalinos: Museo de Bellas Artes, Galería de Arte Nacional y Museo Nacional de la Fotografía. Es colaborador de la página web IAM Venezuela.

También se ha desempeñado como docente del área de artes visuales en la Universidad Pedagógica Libertador, Unearte, el Núcleo Fotosensible Rodrigo Benavides, la Galería de Arte Nacional, el Centro de Investigación y Estudios Fotográficos (CIEF) y la Asociación Venezolana de la Fotografía y Afines (Avecofa).

Como fotógrafo autoral ha participado en distintas exposiciones colectivas dentro y fuera del país. Destaca la muestra individual *Habitar urbano. Una taxonomía inexacta* en el Museo de Museo de Arte Contemporáneo de Caracas (2012-2013).

En el año 2017 obtuvo el Premio Municipal de Fotografía de la Alcaldía de Caracas. Su trabajo autoral está representado en la colecciones públicas (entre ellas la del Museo de Bellas Artes de Caracas) y privadas.