

ESCUELA ABIERTA - ARTE ACTUAL
Creación de portafolio fotográfico - Syllabus

NOMBRE: Daniela Merino
E-MAIL: danymerinot@gmail.com
TELF: 0980845822

Duración: 6 sesiones (1 mes y medio aprox)

Horarios: Jueves de 5:30 a 8:00pm, Abril 7 a Mayo 12 - 2016

Requerimiento: Conocimientos de fotografía. No es una clase técnica. Traer para la primera clase una serie de fotografías de algún proyecto que los estudiantes estén desarrollando. Se pueden traer las imágenes en una tarjeta flash. Si los estudiantes no tienen una serie de imágenes, deben estar dispuestos a desarrollar un proyecto durante las siguientes 6 semanas del taller y traer nuevas imágenes en cada clase.

Número de estudiantes: Máximo 10 estudiantes.

Descripción General del Taller.-

Dos de las habilidades más difíciles y a su vez más importantes que un fotógrafo necesita dominar son la edición y la secuenciación de su trabajo. Saber escoger las mejores fotografías y saber colocarlas en un orden efectivo y provocador son tareas difíciles pero extremadamente gratificantes cuando se las realiza de manera apropiada. En esta clase, los estudiantes exploran y practican las metodologías de seleccionar y organizar sistemáticamente sus imágenes. Los tópicos incluyen: proceso de edición, análisis del trabajo de edición de algunos fotógrafos importantes, secuenciación efectiva de imágenes y preparación de imágenes para portafolio.

Se espera que los alumnos traigan una serie de fotografías sobre un proyecto existente que se quiera publicar o exhibir para que lo organicen, lo editen y consoliden un portafolio para poder mostrar su trabajo. Se espera también que el estudiante fotografíe entre clase y clase y traiga nuevo material cada sesión. Los alumnos deberán estar listos para participar en debates y presentar su trabajo semanalmente para una crítica.

Descripción de cada fase del curso.-

SESIÓN 1

Fecha: Abril 7.

Proceso de edición I.

- El acto de fotografiar

La edición fotográfica comienza desde que se levanta la cámara y se mira a través del visor. En esta primera etapa del proceso de edición se abordarán métodos sencillos para cubrir un tema con eficacia, visión y precisión, y como esto puede ayudar a la creación de imágenes de mayor impacto visual. Aquí el estudiante descubrirá herramientas para utilizarlas desde el primer momento que comienza a fotografiar o para continuar fotografiando un tema o proyecto ya comenzado.

A través de ejemplos concretos del trabajo de fotógrafos reconocidos a nivel mundial, podremos comprender el acercamiento a sus sujetos y como han construido su mirada.

Fotógrafos a revisar: Lauren Greenfield (agencia VII), Lise Sarfati, Tacita Dean, Alex Webb (Magnum), Chris Steel Perkins (Magnum), Alexandra Sanguinetti (Magnum), Nick Waplington, entre otros.

En esta sesión los estudiantes muestran sus fotografías por primera vez, explican su intención detrás del proyecto que están realizando y que argumentos han utilizado para realizar su edición.

LECTURAS:

- **Boris Groys: Antología**, Capítulo: La Soledad del Proyecto, págs: 69 - 78
- **Octavio Paz: El Arco y La Lira**, Capítulo: La Imagen, págs: 98 -113

SESIÓN 2

Fecha: Abril 14.

2. Proceso de edición II.

- **Análisis de los elementos en la imagen. ¿Funciona o no funciona? Si funciona, por qué funciona?**

Una vez que se ha fotografiado, es necesario analizar ciertos elementos que fortalecen la imagen o que la debilitan, ya sea para continuar fotografiando de la misma manera o cambiar la metodología. Por medio de ejemplos de fotógrafos conocidos y a través de las mismas fotografías de los estudiantes (en esta sesión ya deben tener fotografías nuevas), analizaremos:

- ¿Qué elementos de la imagen la hacen más fuerte o vice-versa?
- ¿Por qué se selecciona una imagen por encima de otra? (comparar dos imágenes)
- ¿Cómo se diferencia una fotografía descriptiva de una evocativa? (ejemplos de la diferencia entre fotografías periodísticas y documentales); ¿Cuáles son los elementos que generan esa diferencia?
- ¿Qué es lo que los estudiantes buscan cuando están fotografiando?
- El peligro inadvertido de fotografiar siempre la misma imagen.

En definitiva, se analizan las imágenes para constatar en donde radica su fuerza y por ende su debilidad y como evitar los mismos errores. Los estudiantes muestran lo nuevo que han fotografiado desde la clase anterior.

LECTURA:

- **W.J.T. Mitchell, ¿Qué realmente quieren las imágenes?,** págs: 9 - 22.

SESIÓN 3

Fecha: Abril 21.

Las distintas miradas.

Proyección de la película **“Samsara.”** Análisis de la cinta a partir del texto ¿Qué quieren las imágenes? Partiendo de este debate con los estudiantes, ellos mostrarán sus imágenes y analizaremos la mirada quieren construir con sus fotografías.

Al igual que una película, un trabajo fotográfico puede ser editado de distintas maneras y desde varias miradas. Pueden haber ediciones más abstractas que otras, ediciones más poéticas y menos literales. Pueden haber ediciones más abrumadoras y menos sutiles. Para comprender esto se analizará como han presentado su trabajo algunos fotógrafos documentales y artísticos.

LECTURA: **Octavio Paz: El Arco y La Lira,** Capítulo: El Ritmo, págs: 49 - 67.

SESIÓN 4

Fecha: Abril 28.

Secuenciación.

Del caos de una idea inicial se arriba poco a poco a la concreción de un proyecto y el portafolio es la representación de este. Como parte del proceso de edición está la secuenciación, es decir, el orden específico que se les da a las imágenes para la creación de un portafolio fuerte. El ritmo es un elemento fundamental para establecer ese orden, esa estructura que debe tener un portafolio que impacte. Vemos el trabajo de: Christopher Anderson, Michael Christopher Brown, Bieke Depoorter, Pinkhassov.

En esta parte del taller se cubrirá también herramientas tecnológicas -software- como Bridge y Lightroom, que ayudan a los fotógrafos al momento de editar y secuenciar. Son dos programas profesionales y sencillos de utilizar que facilitan el trabajo de edición.

Los estudiantes muestran nuevas fotografías de su proyecto y revisamos el concepto detrás de su trabajo.

Actividad para la casa: Escribir (no más de 500 palabras) el concepto o una síntesis del proyecto fotográfico en el que están trabajando.

SESIÓN 5

Fecha: Mayo 5.

Publicar y Exhibir

El mundo de las publicaciones es muy competitivo, tanto nacional como internacionalmente. Una de las herramientas más eficaces es saber abordar el tema del reportaje documental con precisión y conocer el mundo editorial. Una herramienta fundamental es la presentación de un portafolio conciso y consistente. Nuestra invitada para esta clase: Catalina Martín-chico, fotógrafa francesa para **GEO** magazine, **Le Monde** y **The New York Times**, ella nos habla de su experiencia desde el inicio de su carrera como fotógrafa.

Revisión de sus escritos. Los estudiantes se preparan para fotografiar para la última sesión y traer su trabajo impreso.

SESIÓN 6

Fecha: Mayo 12.

Edición y secuenciación final del trabajo de los estudiantes.

En esta parte final del taller, junto con los demás estudiantes, se criticará, analizará y finalmente editará el trabajo de cada estudiante para su portafolio. De este taller todos los estudiantes saldrán con un portafolio y las herramientas necesarias para editar su propio trabajo.

*Nota: Los estudiantes deben traer las fotografías en un memory stick, sin embargo, para la ÚLTIMA CLASE se pide que traigan las fotografías IMPRESAS. Para la secuenciación del portafolio es necesario ver las fotografías IMPRESAS. No se aceptarán las imágenes en digital.