

CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA ABIERTOS A LA COMUNIDAD

ARTE ACTUAL FLACSO

Título del curso:

De la edición al fotolibro: procesos editoriales contemporáneos

Descripción del curso:

Este es un taller intensivo de introducción a los fotolibros y su realización. La idea es analizar y dialogar sobre esta herramienta editorial para luego desarrollar un concepto de fotolibro en conjunto. Se analizarán todos los procesos editoriales que incluyen conceptualización, secuenciación, edición, diseño, materiales, costos y distribución, hasta finalizar con una maqueta de libro que será trabajada en grupo.

El taller se impartirá durante cuatro días de trabajo intensivos, en donde se ahondará sobre las diferentes herramientas narrativas visuales contemporáneas, enfocadas en publicaciones impresas. Se analizará ampliamente la literatura y publicaciones ya existentes. Esto permitirá explorar un amplio panorama narrativo.

Objetivo general:

Adentrarse al lenguaje narrativo del fotolibro a través del acompañamiento de los participantes en la creación de un proyecto editorial colectivo, usando todas las herramientas que permiten los lenguajes visuales contemporáneos.

Objetivos específicos:

- Conocer desde dónde se construye un lenguaje visual editorial
- Entender la secuenciación de imágenes en una narración impresa
- Entender los contextos de la fotografía contemporánea relacionadas a lo editorial
- Encontrar una metodología de trabajo idónea para el proyecto colectivo
- Debatir en conjunto sobre el proyecto
- Finalizar con un proyecto de maquetación de libro hecho en colectivo

Áreas disciplinares que conjuga el curso:

Fotografía, imagen, fotografía contemporánea, diseño, edición, arte, arte contemporáneo, publicaciones, editorial, narrativa.

Propuesta temática por sesiones

Sesión #1	05/05/2018 10:00 a 18:00 (Con receso de 1 hora para almuerzo)
Tema	Introducción y análisis de fotolibros contemporáneos
Propuesta	<p>Objetivos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentar la metodología del taller. 2. Hacer un recuento de los pasos necesarios para una publicación. 3. Analizar las ventajas y desventajas del fotolibro. 4. Analizar publicaciones reconocidas de fotolibros a nivel mundial. <p>Se analizarán los tipos de procesos editoriales para publicar fotografía: fanzine, fotolibro, web y libros de artista. Se abordará la diferencia entre fotolibro y libro de fotografía. También se analizará el boom mundial del fotolibro para luego debatir sobre su importancia. En un análisis práctico de fotolibros se recorrerán los pasos para su producción. Finalmente, se lanzará el tema con el que se trabajará durante las siguientes sesiones para producir una maqueta de libro colectivo.</p>
Bibliografía	L. Abril, <i>The epilogue</i> , Mack Books, 2014
(Esta bibliografía se utilizará durante todo el taller)	R. Ballen, <i>Outland</i> , Phaidon Press, 2015
	R. Billingham, <i>Raise a love</i> , Erratta Editions, 2014
	M. Bollati, <i>La forma bruta</i> , La Luminosa, 2016
	F. Buyckx, <i>Jesus Make up and football</i> , Lannoo, 2013
	A. Broomberg & O. Chanarin, <i>Holy Bible</i> , Mack, 2013
	A. Broomberg & O. Chanarin, <i>Spirit is a Bone</i> , Mack, 2015
	C. Carreras, <i>Ciudades Visibles</i> , RM, 2016
	A. Casas Broda, <i>Álbum</i> , Mestizo A. C., 2000

R. Cases, *Paloma al aire*, Autopublicado, 2014

F. Cedillo, *Los mundos de Tita*, Autopublicado, 2016

C. Chéroux, *Henri Cartier Bresson. El disparo fotográfico*. Blume, 2012

E. Clark, *Order, Control, House*. Here Press, 2016

G. Costa, *Nan Goldin*, Phaidon Press, 2010

C. Cotton, *The Photograph as Contemporary Art*, Thames & Hudson, 2014

J. L. Cuevas, *New Era*, RM, 2016

C. De Middel, *This is what hatred did*, AMC Books | RM, 2015

H. Fernández, *El fotolibro latinoamericano*, RM, 2011

J. Fontcuberta, *La furia de las imágenes*, Galaxia Gutemberg, 2016

K. Golovchenko, *Melons amers*, Actes Sud, 2014

G. Gómez, *Repertoire*, Fiv Ediciones, 2013

M. Heiferman, *Photography Changes Everything*, Aperture Foundation, 2012

R. Hornstra & A. Van Bruggen, *The Sochi Project*,
<http://www.thesochiproject.org/en>

N. Janowski, *Fin del mundo*, Chaco, 2017

M. E. Méndez, *El río en mí*, La Luminosa, 2015

E. Natvig, *You are here now*, Tartaruga Press, 2014

T. Palyga, *Colorless days*, Autopublicado, 2014

M. Parr, *Luxury*, RM, 2009

A. Penteado, *Cabanagem*, Editora Madalena, 2015

O. Segon, *Young Patriots*, 2014

L. Spak, *Sangre*, La Luminosa, 2016

R. Tondopó, *Casita de turrón*, La Fábrica, 2015

M. Vallejo, *Al otro lado*, Editora Madalena, 2016

Varios Autores, *Registros terrestres*, WAKA, 2016

A. Webb, *La calle*, Aperture | Fundación Televisa, 2016

Sesión #2 12/05/2018 | 10:00 a 18:00 (Con receso de 1 hora para almuerzo)

Tema Edición y secuenciación

Propuesta Objetivos:

1. Entender la narrativa visual en una publicación.
2. Analizar la relación entre dos o más imágenes.
3. Realizar ejercicios de edición y secuenciación con los estudiantes.

Se darán a conocer las múltiples estrategias de edición visual. Se hablará del ritmo, secuencia, orden y tamaño. Se debatirá sobre el abordaje de un tema y en base a eso, se realizará un ejercicio práctico de edición. También se explicarán las relaciones que dos o más imágenes contiguas establecen.

Bibliografía Se utilizará la misma bibliografía que en la sesión #1.

Sesión #3 19/05/2018 | 10:00 a 18:00 (Con receso de 1 hora para almuerzo)

Tema Diseño, diagramación tipografía y materiales

Propuesta Objetivos:

1. Abordar los principios básicos de diseño, diagramación, tipografía y materiales de un fotolibro.

Mediante el análisis de publicaciones ya existentes y el proyecto en el que se estará trabajando con los estudiantes, se abordarán todos los pasos y procesos fundamentales del diseño que se realizan a partir de un concepto preestablecido. Además se hablará de los tipos de impresión, del proceso de pre-prensa, de los métodos de encuadernación y de los acabados. Se iniciará la maquetación digital del proyecto editorial colectivo. Finalmente se aconsejará cómo armar presupuestos para un proyecto, sus posibles formas de financiamiento y distribución.

Bibliografía Se utilizará la misma bibliografía que en la sesión #1.

Sesión #4 26/05/2018 | 10:00 a 18:00 (Con receso de 1 hora para almuerzo)

Tema Finalización de la maqueta y revisión de portafolios

Propuesta Objetivos:

1. Finalizar la maqueta e imprimir una copia de prueba
2. Revisar los proyectos fotográficos con proyección editorial que tengan los estudiantes.

Se finalizará la maquetación digital del proyecto colectivo. Se plantearán los textos del libro y se imprimirá una prueba de la maqueta. Mientras se imprime se revisarán y debatirán los proyectos personales fotográficos de los alumnos proponiendo ideas para su publicación. Este ejercicio es voluntario.

Bibliografía Se utilizará la misma bibliografía que en la sesión #1.

Duración del curso.

- **Total de horas: 24 horas**
- **Horario semanal: cuatro sábados consecutivos**

Público al que está destinado el curso:

Estudiantes de artes, comunicación, diseño o fotografía, interesados en el lenguaje visual y editorial. Fotógrafos, artistas visuales, diseñadores, antropólogos visuales y público en general interesado en fotografía.

Profesores:

Misha Vallejo. Ecuador, 1985

Magíster en Artes en Fotografía Documental por la Universidad de las Artes de Londres. En el 2016 publica su primer fotolibro “Al otro lado” con Editora Madalena de Sao Paulo, que fue seleccionado como uno de los mejores libros de autor de ese año por el festival Rencontres de la Photographie de Arles, Francia, obtuvo una mención de honor en el Premio Internacional Felifa-Fola Argentina 2016, fue elegido mejor libro de fotografía del

2016 de Brasil, fue incluido en la exhibición Fenómeno Fotolibro en el CCCB de Barcelona y en el Athens Photo Festival 2017. Entre sus reconocimientos más recientes está el Premio Fotoperiodismo Por La Paz (2017), el Premio Nacional de las Artes Nuevo Mariano Aguilera (2015) entre muchos otros.

Isadora Romero. Ecuador, 1987.

Fotógrafa y video realizadora ecuatoriana. Ha expuesto individual y colectivamente en Ecuador, Argentina y en el ciberespacio. Es la ganadora del premio Fotoperiodismo por la Paz de Ecuador, seleccionada para el premio Brasil de Arte Emergente y finalista del premio Inge Morath Award de la fundación Magnum en 2017. Su fotolibro “Polvo de estrellas” fue finalista en el premio FELIFA futura y su proyecto de fotolibro Puño y Letra fue el ganador de los fondos del Ministerio de Cultura 2017. Sus trabajos multimedia han sido seleccionados y proyectados en Ecuador, Colombia, Argentina, Brasil, Italia, México y España entre 2015 y 2017.

Datos de los docentes

Mijail Leonardo Vallejo Prut (Misha Vallejo)

Número de cédula / pasaporte: 1715466791
Último título académico: Maestría en Artes en Fotografía Documental
Números Telefónicos: 097 977 6737
Correo electrónico: mishavallejo@gmail.com
Dirección de Domicilio: Av. De Los Granados E13-120 y Queri

Isadora María Romero Paz Y Miño

Número de cédula / pasaporte: 1712757333
Último título académico: Licenciatura en fotografía
Números Telefónicos: 099 994 3338
Correo electrónico: isadoraromeropym@gmail.com
Dirección de Domicilio: Pontevedra N24-229 y Guipuzcoa