

**CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA ABIERTOS A LA COMUNIDAD
ARTE ACTUAL FLACSO**

Título del curso:

PORTAFOLIO Y CURADURÍA FOTOGRÁFICA APLICADA

Descripción del curso:

¿Qué fotos eliges? ¿Cómo narras a partir de un conjunto de imágenes? ¿Cómo las usas en diferentes contextos? En el transcurso del taller se trabajará a partir de series o proyectos fotográficos personales. Se pondrán en práctica la curaduría y la construcción narrativa en distintos ámbitos: portafolio, museografía y espacio público, libros y revistas, web y redes sociales. A modo introductorio, haremos un recorrido por algunos ejemplos relevantes de comunicación fotográfica en siglo XIX, XX y XXI, tanto en contextos editoriales como de difusión artística.

Objetivo general:

Ampliar la comprensión del lenguaje fotográfico y favorecer la capacidad de los participantes de potenciar el alcance e impacto de sus imágenes.

Objetivos específicos:

1. Observar los mecanismos del discurso visual a lo largo de la historia de la fotografía, en la producción artística contemporánea y en la propia obra.
2. Facilitar el desarrollo de estrategias que potencien la difusión del trabajo fotográfico de los participantes.

Áreas disciplinares que conjuga el curso:

- Semiótica de la imagen: lenguaje fotográfico y construcción narrativa
- Historia de la fotografía y el arte
- Educación y comunicación social

Público al que está destinado el curso:

Fotógrafos, artistas visuales y aficionados a la fotografía con motivación para difundir su obra. No es imprescindible que los participantes tengan experiencia en la edición visual y difusión de su obra, pero sí que trabajen a partir de sus proyectos fotográficos personales. El grupo tendrá un máximo de 8 participantes. Se recomendará trabajar con ampliaciones pequeñas de la obra fotográfica personal, para ello se gestionarán descuentos con un laboratorio fotográfico local.

Duración del curso

- **Total de horas:** 12 horas en 6 sesiones.

- **Horario semanal:** sábados de 10h30 a 12h30.
- **Fechas:** sábado 7 de marzo al sábado 11 de abril de 2020.

Propuesta temática por sesiones

Sesión #1	Sábado 7 de marzo, 10h30-12h30
Tema:	La gramática visual y la construcción narrativa
Propuesta	<p>Objetivos y síntesis temática de la sesión</p> <p>Comprender a la fotografía como un lenguaje. Decodificar el significado de las imágenes y observar cómo operan en relación con otras y en diferentes contextos de visionado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gramática fotográfica: significados y discurso formal de la imagen. • Sintaxis fotográfica: la lectura del conjunto. • Contexto de comunicación: la edición visual situada. <p>Lectura fotográfica de autores clásicos y contemporáneos (siglos XIX, XX y XXI) en distintos contextos de comunicación. Consigna de trabajo: pre-selección de portafolio.</p>
Bibliografía	<p>Principales textos y links de referencia:</p> <p>BARTHES, R. (1986) <i>Lo obvio y lo obtuso</i>. Buenos Aires: Paidós.</p> <p>ECO, U. (2000) <i>Tratado de semiótica general</i>. Barcelona: Editorial Lumen.</p> <p>HARRISON, C. (2003). Visual Social Semiotics: Understanding How Still Images Make Meaning. <i>Technical Communication, Volume 50, Number 1</i>, p. 46-60.</p> <p>SHORE, S. (2007). <i>The Nature of Photographs</i>. New York: Phaidon.</p> <p>SHORT, M. (2013). <i>Contexto y narración en fotografía</i>. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.</p> <p>Feature Shoot https://www.featureshoot.com/ International Association for Visual Semiotics https://aisviavs.wordpress.com/ The Archive Collective https://thearchivecollective.com/ Widewalls Gallery & Magazine https://www.widewalls.ch</p>
Sesión #2	Sábado 14 de marzo, 10h30-12h30
	La serie y el portafolio

Tema:	
Propuesta	<p>Objetivos y síntesis temática de la sesión</p> <p>Identificar distintos criterios de selección de fotografías y comprender cómo opera la imagen en cada caso. Observar el diálogo entre las fotografías de un conjunto y el discurso global de la serie.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Lectura fotográfica grupal de los proyectos fotográficos de los participantes. ● Mapeo de plataformas de difusión de fotografía artística y documental. ● Identificación del lenguaje fotográfico y la edición visual de series. <p>Consignas de trabajo: curaduría y edición visual de portafolio; mapeo de contextos de aplicación.</p>
Bibliografía	<p>Principales textos y links de referencia:</p> <p>BRIGHT, S. (2005). <i>Art Photography Now</i>. New York: Aperture.</p> <p>COTTON, C. (2004). <i>The Photograph as Contemporary Art</i>. Londres: Thames & Hudson.</p> <p>HARRISON, C. (2003). Visual Social Semiotics: Understanding How Still Images Make Meaning. <i>Technical Communication, Volume 50, Number 1</i>, p. 46-60.</p> <p>Aint-bad https://www.aint-bad.com/</p> <p>Fujifeed https://forum.fujifeed.com/</p> <p>Paper Journal https://paper-journal.com/</p> <p>Photo District News https://www.pdnonline.com/</p> <p>Phroom https://phroommagazine.com/</p> <p>Street Photography International https://streetphotographyinternational.com/</p> <p>Zone Zero http://zonezero.com/es/</p>
Sesión #3	Sábado 21 de marzo, 10h30-12h30
Tema:	La narrativa fotográfica en el contexto editorial

Propuesta	<p>Objetivos y síntesis temática de la sesión</p> <p>Reconocer la construcción narrativa en foto-libros y revistas. Identificar distintos modos de articular el discurso fotográfico.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Lectura fotográfica grupal de foto-libros y revistas de fotografía. ● Lectura fotográfica grupal de los portafolios de los participantes. ● Puesta en común de estrategias de difusión. <p>Consignas de trabajo: construcción narrativa del portafolio; edición visual del portafolio en distintos conjuntos.</p>
Bibliografía	<p>Principales textos y links de referencia:</p> <p>HARRISON, C. (2003). Visual Social Semiotics: Understanding How Still Images Make Meaning. <i>Technical Communication, Volume 50, Number 1</i>, p. 46-60.</p> <p>SHORE, S. (2007). <i>The Nature of Photographs</i>. New York: Phaidon.</p> <p>STEPAN, P. (2006) <i>Iconos de la fotografía. El Siglo XX</i>. Barcelona: Editorial Electa.</p> <p>A Photo Editor https://aphotoeditor.com</p> <p>Aperture https://aperture.org/</p> <p>Fotoroom https://fotoroom.co/international-photobook-publishers/</p> <p>Le Petit Voyeur https://lepetitvoyeur.com/</p> <p>Noise Magazine https://www.noicemagazine.com/</p> <p>Pressing Matters https://www.pressingmattersmag.com/</p> <p>Yet Magazine https://yet-magazine.com/magazine</p>
Sesión #4	Sábado 28 de marzo, 10h30-12h30
Tema:	La narrativa fotográfica en el museo
Propuesta	<p>Objetivos y síntesis temática de la sesión</p> <p>Observar distintos usos de la construcción narrativa en espacios expositivos. Identificar la edición visual y el discurso global de la exposición en relación con</p>

	<p>el espacio.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● La museografía como mensaje: construcción narrativa y gramática visual en el espacio. ● Principios de diseño expositivo. ● Visionado y discusión grupal de montajes museográficos de autores contemporáneos. ● Reflexión sobre el rol del museo y la galería de arte en relación a la sociedad y al individuo. <p>Consignas de trabajo: esquematizar una web personal, considerando los contenidos de las distintas secciones; esbozar mecanismos de difusión.</p>
Bibliografía	<p>Principales textos y links de referencia:</p> <p>BITGOOD, S.; PATTERSON, D. (1987). Principles of exhibit design. Visitor Behavior, Vol. II, Number 1, p. 4-6.</p> <p>BOLLO, A. Y DAL POZZOLO, L. (2005). <i>Analysis of Visitor Behaviour inside the Museum: An Empirical Study, Proceedings of the 8th International Conference on Arts and Cultural Management Montreal</i>, July.</p> <p>LORENTE, J. P. (2012). <i>Museología crítica: Museos y exposiciones como espacios públicos de controversia y participación colectiva</i>. Revista art.es #52, p. 98-103.</p> <p>SIMON, N. (2010). <i>The Participatory Museum</i>. Editor: Museum 2.0.</p> <p>Curator: The Museums Journal http://www.curatorjournal.org</p> <p>Foam Gallery and Magazine https://www.foam.org/</p> <p>International Center of Photography https://www.icp.org</p> <p>PHE PhotoEspaña http://www.phe.es/</p> <p>The Photographers' Gallery https://thephotographersgallery.org.uk/</p>
Sesión #5	Sábado 4 de abril, 10h30-12h30
Tema:	La narrativa fotográfica en la web y redes sociales
Propuesta	<p>Objetivos y síntesis temática de la sesión</p> <p>Reflexión grupal sobre la fotografía en la era post-digital: estética y usos de la imagen en la cultura de la inmediatez.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ● Foto-comunidades: Instagram, Flickr, Photosynth, etc. ● Lectura grupal de las propuestas web de los participantes. ● Lectura grupal de las propuestas de difusión de los participantes en redes sociales.
Bibliografía	<p>Textos y links de referencia</p> <p>ANDERSEN, C. U.; Cox, G.; Papadopoulos, G. Ed. (2014). Post-Digital Research. APRJA (A Peer-Reviewed Journal About) Post-Digital Research. Volume 3, Issue, 1. https://www.aprja.net/post-digital-research/</p> <p>LARSEN, J.; SANDBYE, J. [Ed.] (2014). <i>Digital Snaps</i>. Introduction: The New Face of Snapshot Photography. London: I. B. Tauris.</p> <p>THE PHOTOGRAPHERS'GALLERY. (2019) <i>The Insta-Bot Industrial Complex: Photography After Instagram</i>. Conference, February. https://thephotographersgallery.org.uk/whats-on/talks-and-events/insta-bot-industrial-complex-photography-after-instagram</p> <p>British Journal of Photography https://www.bjp-online.com/</p> <p>Minimalzine minimalzine.tumblr.com</p> <p>Monoskop https://monoskop.org</p> <p>Post-Digital Culture http://post-digital-culture.org/</p> <p>Subjectively, objective https://subjectivelyobjective.com/</p>
Sesión #6	Sábado 11 de abril, 10h30-12h30
Tema:	Cierre del taller
Propuesta	<p>Objetivos y síntesis temática de la sesión</p> <p>Reflexión grupal sobre el marco teórico del taller y los procesos de los participantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Visionado y lectura fotográfica grupal de los proyectos fotográficos de los participantes. ● Consideraciones finales sobre la curaduría y la construcción narrativa situada. ● Aprendizajes y meta-aprendizajes a lo largo del taller.

Bibliografía	<p>Textos y links de referencia</p> <p>BARTHES, R. (1986) <i>Lo obvio y lo obtuso</i>. Buenos Aires: Paidós.</p> <p>BRIGHT, S. (2005) <i>Art Photography Now</i>. New York: Aperture.</p> <p>COTTON, C. (2004) <i>The Photograph as Contemporary Art</i>. London: Thames & Hudson.</p> <p>HARRISON, C. (2003). Visual Social Semiotics: Understanding How Still Images Make Meaning. <i>Technical Communication, Volume 50, Number 1</i>, p. 46-60.</p> <p>SHORE, S. (2007). <i>The Nature of Photographs</i>. New York: Phaidon.</p> <p>SHORT, M. (2013) <i>Contexto y narración en fotografía</i>. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.</p> <p>SOUGEZ, M. (2011). <i>Historia de la fotografía</i>. Madrid: Ediciones Cátedra.</p> <p>T. P. G. (2018). <i>Loose Associations</i>. Vol. 4, Issue II. London: The Photographers' Gallery.</p>
---------------------	---

María Inés Armesto. Buenos Aires, 1971. Fotógrafa, realizadora audiovisual, curadora y editora fotográfica, docente y gestora cultural. Es Máster en Educación y Museos por la Universidad de Murcia (España), Licenciada en Publicidad y Analista en Medios de Comunicación Social por la Universidad de Salvador (Argentina). Trabaja en el Archivo Blomberg desde su fundación, en el año 2000 (www.archivoblomberg.org). Se desempeña como docente de fotografía y lenguaje cinematográfico desde el 2001. Ha participado como artista y curadora en muestras de arte en Ecuador, Francia, Argentina y Estados Unidos. Actualmente se encuentra desarrollando investigaciones vinculadas al aprendizaje y la divulgación científica a través del arte.

Datos la docente

Nombre: MARÍA INÉS ARMESTO
Número de cédula: 1750049841
Último título académico: Maestría en Educación y Museos por la Universidad de Murcia.
Números telefónicos: (02)244-6037 / 0991216721
Correo electrónico: armestomi@hotmail.com
Dirección de domicilio: Av. Eloy Alfaro N39-283 y Gaspar de Villarroel, Quito.