

CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA ABIERTOS A LA COMUNIDAD ARTE ACTUAL FLACSO

Título del curso: **¿Cómo se lee una foto?**

Descripción del curso:

Las imágenes no se leen de principio a fin y no terminan en un punto. Es más bien a partir de un punto, que solemos iniciar la lectura. La experiencia no es lineal, como una oración, sino holística, percibimos un todo. Interpretamos las imágenes, simultáneamente, a varios niveles. Y todo sucede tan rápido. En este taller nos tomaremos el tiempo de diseccionar el lenguaje fotográfico para ver cómo funciona. Haremos consciente la gramática visual y desmenuzaremos significados. Nos entrenaremos en la lectura fotográfica a partir de obras clave del siglo XIX hasta nuestros días, y aplicaremos este conocimiento a la lectura de la propia obra.

Objetivo general:

Ampliar la comprensión del lenguaje fotográfico y potenciar la capacidad de las/os participantes de identificar y construir significados a través de la fotografía.

Objetivos específicos:

1. Analizar los elementos del lenguaje fotográfico a la luz de la construcción narrativa a través del visionado y análisis participativo de obras claves de autores/as del siglo XIX, XX y XXI.
2. Facilitar y estimular en los/as participantes la lectura fotográfica de su propia obra.

Áreas disciplinares que conjuga el curso:

- Semiótica y retórica de la imagen: significados y usos de la imagen
- Historia de la fotografía: evolución de la técnica y el lenguaje fotográfico
- Estrategias artísticas en la producción fotográfica contemporánea
- Narrativa en la fotografía artística y documental

Propuesta temática por sesiones

Sesión # 1	Fecha y hora: martes 2 de marzo, 18h00 a 20h00
Tema	Introducción al lenguaje fotográfico
Propuesta	Visionado y análisis participativo de obras clásicas y contemporáneas considerando los elementos del lenguaje fotográfico: <ul style="list-style-type: none"> • Elementos de la gramática visual • Pautas iniciales para la lectura fotográfica
Bibliografía	<p>BARTHES, R. (1986) Lo obvio y lo obtuso. Buenos Aires: Paidós.</p> <p>HARRISON, C. (2003). Visual Social Semiotics: Understanding How Still Images Make Meaning. Technical Communication, Volume 50, No. 1, p. 46-60.</p> <p>LONDON, B.; UPTON J. (1994) Photography. New York: Harper Collins College Publishers.</p> <p>https://aisviavs.wordpress.com (Intl. Association for Visual Semiotics)</p> <p>http://www.visual-arts-cork.com (Encyclopedia of Art Education)</p> <p>http://www.artic.edu (Art Institute of Chicago)</p>
Sesión # 2	Fecha y hora: jueves 4 de marzo, 18h00 a 20h00
Tema	El sujeto fotográfico
Propuesta	Visionado y análisis participativo de obras clásicas y contemporáneas, a propósito del sujeto fotográfico: <ul style="list-style-type: none"> • El encuadre, el contenido y su contexto • Relaciones sujeto-observador • Usos discursivos del punto de vista, la composición y el foco
Bibliografía	<p>AA.VV. (2012) Historia de la fotografía de 1839 a la actualidad. Editorial Taschen.</p> <p>COTTON, C. (2004) The Photograph as Contemporary Art. Londres: Thames & Hudson.</p> <p>STEPAN, P. (2006) Iconos de la fotografía. El Siglo XX. Barcelona: Editorial Electa.</p>

<https://artblart.com>

<http://www.artlyst.com>

<https://www.theartstory.org>

Sesión # 3 Fecha y hora: martes 9 de marzo, 18h00 a 20h00

Tema El espacio fotográfico

Propuesta Visionado y análisis participativo de obras clásicas y contemporáneas en torno al espacio fotográfico:

- **La profundidad, el fondo y los planos**
- **Relaciones entre los elementos y el borde de la imagen**
- **Usos discursivos del punto de vista, la composición y el foco**

Bibliografía BRIGHT, S. (2005) Art Photography Now. New York: Aperture.
SHORE, S. (2007) The Nature of Photographs. New York: Phaidon.
SOUGEZ, M. (2011) Historia de la fotografía. Madrid: Ediciones Cátedra.
<https://www.icp.org> (International Center of Photography)
<http://www.metmuseum.org> (Metropolitan Museum of Art)
<https://www.moma.org> (MoMA)

Sesión # 4 Fecha y hora: jueves 11 de marzo, 18h00 a 20h00

Tema El tiempo en la narrativa fotográfica

Propuesta Visionado y análisis participativo de obras clásicas y contemporáneas que evidencian un uso intencional de la narrativa fotográfica y reflexionan sobre la instantaneidad de la fotografía:

- **El discurso fotográfico: eje paradigmático y sintagmático**
- **Tiempo fotográfico, historia y narración**
- **La narrativa en los distintos géneros fotográficos**

Bibliografía COTTON, C. (2004) The Photograph as Contemporary Art. Londres: Thames & Hudson.

SHORT, M. (2013) Contexto y narración en fotografía. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

T. P. G. (2018). Loose Associations. Vol. 4, Issue II. London: The Photographers' Gallery.

<https://www.hasselbladfoundation.org> (Hasselblad Foundation)

<https://www.nyfa.edu> (New York Film Academy)

<https://www.widewalls.ch> (Widewalls Gallery / Magazine)

Sesión # 5   Fecha y hora: martes 16 de marzo, 18h00 a 20h00

Tema   **Introducción a la semiótica de la imagen**

Propuesta   Visionado y análisis participativo de obras clásicas y contemporáneas enfocadas en la construcción de mensajes que interpelan al observador:

- **Expresión e inexpressión fotográfica**
- **El lenguaje fotográfico y las relaciones simbólicas**
- **Reciclaje iconográfico y usos retóricos de la imagen**

Bibliografía COTTON, C. (2015) Photography is Magic. New York: Aperture.

ECO, U. (2000) Tratado de semiótica general. Barcelona: Editorial Lumen.

HARRISON, C. (2003). Visual Social Semiotics: Understanding How Still Images Make Meaning. Technical Communication, Volume 50, No. 1, p. 46-60.

<http://www.visual-arts-cork.com> (Encyclopedia of Art Education)

<https://aisviavs.wordpress.com/> (Intl. Association for Visual Semiotics)

<https://www.moma.org> (MoMA)

Sesión # 6 Fecha y hora: jueves 18 de marzo, 18h00 a 20h00

Tema Cierre de proceso y revisión de portafolios

Propuesta Meta-aprendizaje sobre el proceso y visionado de series fotográficas de las/os participantes

Bibliografía FERNANDEZ, A. (2008) El campo grupal. Notas para una genealogía. Buenos Aires: Nueva Visión (Colección Psicología Contemporánea)

PEÑALOSA, E.; LANDA, P.; ZAIRA, C. (2006) Aprendizaje autorregulado: una revisión conceptual. Universidad Nacional Autónoma de México. Revista Electrónica de Psicología Iztacala, Vol. 9 No. 2

RENART, E. (1987) Creatividad. Buenos Aires: Anziotti.

<https://www.bjp-online.com/> (British Journal of Photography)

<https://aperture.org/> (Aperture Foundation)

<https://gupmagazine.com/> (GUP Magazine)

Duración del curso:

- **Total de horas:** 12 horas (6 sesiones de 2 horas)
- **Horario semanal:** 2 veces por semana, durante 3 semanas (Martes y jueves de 18h00 a 20h00)

Público al que está destinado el curso:

Fotógrafos, artistas visuales y aficionados a la fotografía y/o al arte con inquietud en producir y reflexionar sobre su propia obra. No es imprescindible que las/os participantes tengan instrucción formal en fotografía, pero sí serán de provecho conocimientos básicos sobre la técnica. Idealmente, el grupo tendrá hasta 7 participantes. En el contexto de la educación virtual, los grupos pequeños facilitan la participación e interacción entre los participantes; asimismo, permiten al docente un seguimiento personalizado de los aprendizajes individuales.

Profesora:

María Inés Armesto nació en Buenos Aires en 1971 y vive en Quito desde 1999. Es 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. 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.

Datos de la docente

Número de cédula: 1750049841
Último título académico: Máster en Educación y Museos por la Universidad de Murcia
Números Telefónicos: (02) 244-6037 / 099-121-6721
Correo electrónico: armestomi@hotmail.com
Dirección de Domicilio: Av. Eloy Alfaro N39-283 y Gaspar de Villarroel, Quito.