

CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA ABIERTOS A LA COMUNIDAD ARTE ACTUAL FLACSO

Titulo del curso: Cómo ser fotógrafa y morir en el intento

Descripción del curso:

El curso “Cómo ser fotógrafa y morir en el intento” explora la escena de la fotografía hecha por mujeres desde dos perspectivas históricas: El presente y el pasado. Por un lado, se mostrarán diferentes biografías de autoras del siglo XX que raramente podremos encontrar en los libros de historia de la fotografía. Esta parte de curso pretende construir nuevas interpretaciones de la imagen fotográfica actual partiendo del trabajo de autoras que no han llegado a ser debidamente reconocidas. Se analizarán obras de autoras como Sue Ford, Dora Maar, Tina Modotti o Claude Batho y se propondrá a los participantes en el taller la elaboración de nuevas imágenes inspiradas en ellas. Otra parte del taller presentará la plataforma *Cómo ser Fotógrafa* creada por Marta Soul en 2020. Este proyecto trata de visibilizar la fotografía de autoras contemporáneas, y cómo la labor profesional de estas artistas se ve impulsada por el trabajo cooperativo.

Objetivo general:

El trabajo cooperativo y visibilizar la labor de mujeres en la fotografía en el pasado y presente.

Objetivos específicos:

1. Descubrir obras de artistas del siglo XX hasta ahora prácticamente desconocidas por su condición de género.
2. Construir nuevas interpretaciones de la imagen fotográfica actual partiendo del trabajo de estas autoras.
3. Presentar la plataforma *Cómo ser Fotógrafa*.

Áreas disciplinares que conjuga el curso:

Fotografía, archivo, historia del arte, artes visuales.

Propuesta temática por sesiones

Sesión 1	Fecha y hora: 11 de septiembre, 10h-13h
Tema	<i>Hacia dónde nos dirigimos. Fotografía en el siglo XXI.</i>
Propuesta	Se presentará la plataforma iberoamericana <i>Cómo ser Fotógrafa</i> como una iniciativa para la difusión y visibilización de autoras en la fotografía contemporánea. Se analizarán las diferentes estrategias y proyectos llevados a cabo por la plataforma, así como la importancia del trabajo cooperativo en otros proyectos que permiten obtener un mayor reconocimiento dentro de este sector.
Bibliografía	https://www.comoserfotografafa.com Lugares de Tránsito. Fotografía y residencias artísticas. Editorial RM 2012

Firecrackers. Female Photographers Now. Thames & Hudson, 2010.

Rodríguez Brondo, E. (2013). Vivian Maier, la mirada de autor y la mirada social. *Acta poética*, 34(1), 71-84.

Galassi, Gisela. "Sontag, Susan, Sobre la fotografía, Alfaguara. México, 2006." (2010).

Morel, G. "Claude Batho: Fotografías en blanco y negro". (2003): 105-105.

Ennis, Helen D. "Sue Ford's history." (2011).

Flores, Jessica Robin Anastasia. *Through the lens of the muse: The photography of Dora Maar, 1931–1936*. University of Cincinnati, 2003.

Palacios, Gema Baños. "Algunas geometrías interiores desordenadas: el relato de vida en Francesca Woodman." *Géneros y subjetividades en las prácticas artísticas contemporáneas*. Arcibel Editores, 2020.

Girl on Girl. Art and Photography in the age of the female gaze. Charlotte Jansen. Laurence King Publishing (2017).

Vivian Maier. The Color Work. Harper Collins Publisher (2018)

Claude Batho Photographe. Edition Des Femmes (1982)

Sesión 2 **Fecha y hora: 12 de septiembre, 10h-13h**

Tema *De dónde venimos. Fotógrafas del siglo XX.*

Propuesta Se realizará una revisión histórica y artística de la obra de un grupo de autoras del siglo XX seleccionadas para el taller. Como primera actividad, se ofrecerá a lxs participantes un conjunto amplio de imágenes creadas por estas fotógrafas, y tendrán que seleccionar las que van a utilizar en un ejercicio práctico planteado.

Bibliografía <https://taldiacomohoy.es/>
 Sobre la fotografía. Susan Sontag
 Tina Modotti. Fotógrafa y Revolucionaria. Editorial La Fábrica (2017)
 Galassi, Gisela. "Sontag, Susan, Sobre la fotografía, Alfaguara. México, 2006." (2010).
 Morel, G. "Claude Batho: Fotografías en blanco y negro". (2003): 105-105.
 Ennis, Helen D. "Sue Ford's history." (2011).
 Flores, Jessica Robin Anastasia. *Through the lens of the muse: The photography of Dora Maar, 1931–1936*. University of Cincinnati, 2003.
 Palacios, Gema Baños. "Algunas geometrías interiores desordenadas: el relato de vida en Francesca Woodman." *Géneros y subjetividades en las prácticas artísticas contemporáneas*. Arcibel Editores, 2020.
 Zylberman, Lior. "Vivian Maier, una flâneur con una cámara." *XI Jornadas de Sociología*. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 2015.
 Lubow, Arthur. *Diane Arbus*. Random House, 2016.
 García, Carlos Martín. "Condición humana: la fotografía de Lisette Model." *Cuaderno Fundación Mapfre* 42 (2009): 6-37.

Sesión 3	Fecha y hora: 13 de septiembre, 10h-13h
Tema	<i>Mirar a través de otra mirada, parte I.</i>
Propuesta	Presentación a los participantes del álbum realizado en anteriores ediciones del taller. Descripción de la tarea creación del álbum cooperativo. Los/as estudiantes presentarán imágenes de su trabajo personal previo al taller, para que puedan establecer relaciones con las imágenes de las fotografías del siglo XX presentadas en sesiones anteriores.
Bibliografía	<p>https://taldiacomohoy.es/ Sobre la fotografía. Susan Sontag Tina Modotti. Fotógrafa y Revolucionaria. Editorial La Fábrica (2017) Galassi, Gisela. "Sontag, Susan, Sobre la fotografía, Alfaguara. México, 2006." (2010). Morel, G. "Claude Batho: Fotografías en blanco y negro". (2003): 105-105. Ennis, Helen D. "Sue Ford's history." (2011). Flores, Jessica Robin Anastasia. <i>Through the lens of the muse: The photography of Dora Maar, 1931–1936</i>. University of Cincinnati, 2003. Palacios, Gema Baños. "Algunas geometrías interiores desordenadas: el relato de vida en Francesca Woodman." <i>Géneros y subjetividades en las prácticas artísticas contemporáneas</i>. Arcibel Editores, 2020. Zylberman, Lior. "Vivian Maier, una flâneur con una cámara." <i>XI Jornadas de Sociología</i>. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 2015. Lubow, Arthur. <i>Diane Arbus</i>. Random House, 2016. García, Carlos Martín. "Condición humana: la fotografía de Lisette Model." <i>Cuaderno Fundación Mapfre</i> 42 (2009): 6-37.</p>

Sesión 4	Fecha y hora: 14 de septiembre, 10h-13h
Tema	<i>Mirar a través de otra mirada, parte II</i>
Propuesta	Elaboración de una pieza visual. Puesta en práctica de las ideas y realización de una o varias imágenes inspiradas en las fotografías presentadas. El formato podrá ser un collage, una secuencia narrativa de imágenes, un fotolibro o cualquier objeto formado con las fotografías. Los participantes trabajarán desde el álbum e irán añadiendo sus creaciones para la presentación final.
Bibliografía	<p>https://taldiacomohoy.es/ Sobre la fotografía. Susan Sontag Tina Modotti. Fotógrafa y Revolucionaria. Editorial La Fábrica (2017) Galassi, Gisela. "Sontag, Susan, Sobre la fotografía, Alfaguara. México, 2006." (2010). Morel, G. "Claude Batho: Fotografías en blanco y negro". (2003): 105-105. Ennis, Helen D. "Sue Ford's history." (2011).</p>

Flores, Jessica Robin Anastasia. *Through the lens of the muse: The photography of Dora Maar, 1931–1936*. University of Cincinnati, 2003.

Palacios, Gema Baños. "Algunas geometrías interiores desordenadas: el relato de vida en Francesca Woodman." *Géneros y subjetividades en las prácticas artísticas contemporáneas*. Arcibel Editores, 2020.

Zylberman, Lior. "Vivian Maier, una flâneur con una cámara." *XI Jornadas de Sociología*. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 2015.

Lubow, Arthur. *Diane Arbus*. Random House, 2016.

García, Carlos Martín. "Condición humana: la fotografía de Lisette Model." *Cuaderno Fundación Mapfre* 42 (2009): 6-37.

Sesión 5	
Fecha y hora: 15 de septiembre, 10h-13h	
Tema	<i>Presentación final</i>
Propuesta	Se llevará a cabo la presentación de las piezas realizadas por los estudiantes. Se creará un evento abierto al público en el que se mostrarán los resultados del taller y las imágenes obtenidas durante el mismo.
Bibliografía	<p>https://taldiacomohoy.es/</p> <p>Sobre la fotografía. Susan Sontag Tina Modotti. Fotógrafa y Revolucionaria. Editorial La Fábrica (2017) Galassi, Gisela. "Sontag, Susan, Sobre la fotografía, Alfaguara. México, 2006." (2010). Morel, G. "Claude Batho: Fotografías en blanco y negro". (2003): 105-105. Ennis, Helen D. "Sue Ford's history." (2011). Flores, Jessica Robin Anastasia. <i>Through the lens of the muse: The photography of Dora Maar, 1931–1936</i>. University of Cincinnati, 2003. Palacios, Gema Baños. "Algunas geometrías interiores desordenadas: el relato de vida en Francesca Woodman." <i>Géneros y subjetividades en las prácticas artísticas contemporáneas</i>. Arcibel Editores, 2020. Zylberman, Lior. "Vivian Maier, una flâneur con una cámara." <i>XI Jornadas de Sociología</i>. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 2015. Lubow, Arthur. <i>Diane Arbus</i>. Random House, 2016. García, Carlos Martín. "Condición humana: la fotografía de Lisette Model." <i>Cuaderno Fundación Mapfre</i> 42 (2009): 6-37.</p>

Duración del curso.

- Total de horas: 15
- Horario semanal: 3 horas por sesión durante 5 días, del lunes 11 al viernes 15 de septiembre 2023

Público al que está destinado el curso:

Estudiantes que estén cursando fotografía en cualquier nivel y personas en general interesadas en artes visuales. Fotógrafos/as profesionales, artistas, diseñadores.

Profesor/a:

Marta Soul (Madrid 1973) es fotógrafa y comisaria. Actualmente vive y trabaja entre España y Reino Unido.

Su trabajo ha formado parte de exposiciones individuales en festivales de fotografía y galerías privadas como Dina Venue Art Space, Reino Unido; Photo Beijing, galería de La Fábrica, La Universidad de Cádiz, en Phot'art Festival (Florence), en Festival GuatePhoto en Guatemala, Kopeikin Gallery en Los Ángeles, la Universidad de Salamanca, galería Espai Visor de Valencia y FotoNoviembre en Canarias, entre otros. Su última exposición individual *Tras las huellas de Corín*, tuvo lugar en el Centro de Historias en Zaragoza, durante Photoespaña 2022. Ha expuesto colectivamente en Black Eye Gallery en Sydney, en la Bienal Pilar Citoler en Córdoba, en la casa del Parlamento en Londres, en el Centro Conde Duque, en el Instituto Cervantes de Madrid, en el Birmingham Museum en Reino Unido, en CentroCentro Cibeles, en los Encuentros Da imagen en Portugal, La Casa Encendida, el Instituto Cervantes de Marruecos y Beijing, Photoespaña 2011 en Madrid, Shangai World Expo, Office of European Commission en Stockolm, Círculo de Bellas Artes y un largo etc.

Ha comisariado múltiples exposiciones junto al colectivo NOPHOTO con quien realizó una sólida agenda de proyectos y exposiciones a lo largo de diez años, además de exposiciones y programas de residencias como *Lugares de Tránsito* para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo (AECID), *Huéspedes del Presente* para el Ayuntamiento de Madrid y *Transvisiones* en el Centro de Arte Alcobendas. En 2020 crea la plataforma *Cómo ser Fotógrafa* con el objetivo de visibilizar la labor artística de fotógrafas iberoamericanas contemporáneas en activo. Actualmente es la comisaria de la exposición "En escena" que circulará por la red Itiner de la Comunidad de Madrid durante el año 2023, y la exposición *Una Visión Propia* en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid durante el festival Photoespaña 2023.

Ha publicado en medios como *El País*, *La Repubblica*, *Times Magazine*, *Condé Nast Traveler*, *Harper's Bazaar*, *Matador*, *lo Donna* o *Internazionale Magazine*, entre otros.

Ha obtenido diversos premios y becas de arte desde 2003, como el Premio de Fotografía de la Fundación Enaire (2011 y 2021), la Beca Fotopress07 (2007) y el Premio al Mejor Fotógrafo Extranjero en el Festival Internacional de Fotografía de Pingyao (2008).

Su obra forma parte de colecciones de instituciones públicas y museos como The Getty Museum en Los Ángeles, el Museo Hubei en China, el Centro de Arte Alcobendas en Madrid o Fundación La Caixa, entre otros.

Actualmente está representada por Black Eye Gallery (Sydney, Australia).