

Nombre la actividad: Diplomado especializado en fotografía artística.

Responsable de la actividad: Nombre y correo electrónico: Luis Chacín Ruiz, luischacin@ciefve.com

Número de horas académicas: 120 horas académicas. Modalidad en línea.

Área de conocimiento: Marque con una equis el área al que pertenece el tema propuesto.

Habilidades gerenciales
Estrategia y competitividad
Mercadeo y ventas
Desarrollo personal
Economía y finanzas
Operaciones y tecnología
Jurídica
Otra: Arte-Fotografía X

Dirigido a: Fotógrafos en formación, o estudiantes de otras disciplinas que deseen alcanzar formación especializada en Fotografía, tanto en lo instrumental como en lo teórico, vinculando estos contenidos con disciplinas artísticas y la historia del arte.

Descripción general:

El diplomado especializado en fotografía artística es una de las opciones que cuenta el CIEF para complementar la formación de los estudiantes de fotografía. En especial los que desean vincularse con las artes y la literatura, a fin de potenciar su discurso fotográfico, generar exposiciones, fotolibros donde se incluya además de la imagen textos y otras propuestas fotográficas que se nutran de las artes, tanto en el ámbito comercial como en el autoral.

En el medio artístico contemporáneo la fotografía es una disciplina muy utilizada por los creadores. El egresado de este diplomado podrá desarrollar trabajos transdisciplinarios que conjuguen su formación fotográfica técnica-estética con diferentes corrientes de las artes. Estos aspectos son fundamentales para la formación del fotógrafo contemporáneo, el cual debe estar abierto a diferentes campos del conocimiento.

Competencias por módulo:

- Conoce los principios que rigen la curaduría de arte y su aplicación en los procesos de concepción y realización de proyectos fotográficos expositivos en ámbitos públicos y privados (formales y alternativos).
- Maneja los referentes fundamentales de la creación fotográfica contemporánea en el ámbito artístico y documental. En base a esto desarrolla propuestas fotográficas autorales.
- Desarrolla propuestas fotográficas autorales en base a los referentes fundamentales de la creación fotográfica contemporánea en el ámbito artístico y documental
- Posee conocimientos de historia del arte vinculados a la historia de la fotografía, lo que utiliza para estructurar sus proyectos fotográficos artísticos.
- Estructura proyectos fotográficos artísticos apoyados en la historia del arte vinculado a la historia de la fotografía.
- Construye diversas propuestas artísticas valiéndose del uso de los principales géneros literarios (poesía, narrativa y ensayo) para potenciar su lenguaje fotográfico.

Contenido programático:

Módulo 1: Curaduría y fotografía. Profesor: Félix Suazo. 30 horas académicas.

Temas

- Introducción a la curaduría: orígenes, definición, funciones
- Diversidad visual y economía semiótica
- Curaduría de fotografía: discurso y metadiscurso.

Análisis de casos

- Curaduría de colecciones de fotografía: públicas (Fundación Museos Nacionales), Corporativas (Fundación para la Cultura Urbana, John Eastman House) y privadas (Ignacio y Valentina Oberto).
- Curaduría de encuentros y bienales de fotografía: PhotoEspaña.
- Curaduría de exposiciones (Colección de fotografía contemporánea de Telefónica –Periférico Caracas-, El hecho fotográfico en Venezuela-GAN-, Sociales –MAC-, Fotofia 2011 Expedientes – Hacienda La Trinidad).
- Curaduría de fotografía y edición de libros (Martin Parr, *La individual del lunes* (El Nacional), *La mirada expuesta* -El Universal-).
- Curaduría de fotografía y medios digitales: publicaciones y espacios on line (Guardar como, Fotofia 2013 por Lisa Blackmore).
- Curaduría, autocuraduría y portafolios de artistas.

Félix Suazo es graduado del Instituto Superior de Arte de La Habana, Cuba. Realizó un Master de Museología en la Universidad de Valladolid, España. Desde 1991 residió en Venezuela, desempeñándose como investigador en la Galería de Arte Nacional (1997-2003) y el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas (2004-2008). De 2008 a 2013 se desarrolló como Coordinador de Exposiciones y Curador de Periférico Caracas / Arte Contemporáneo. Actualmente es docente de la Universidad Nacional Experimental de las Artes – UNEARTE (antigua IUESAPAR) y del CIEF. Fue parte del equipo curatorial del espacio El Anexo / Arte Contemporáneo. Actualmente vive en Miami, Florida y se desempeña como curador e investigador independiente.

Módulo 2: Tópicos fotográficos contemporáneos. Profesor: José Ramírez. 30 horas académicas

Temas

Fotografía moderna versus la idea de lo contemporáneo.

Las temáticas de la fotografía contemporánea.

Referentes fundamentales para abordar la fotografía contemporánea.

Metodologías para abordar el discurso artístico contemporáneo.

Objetivos

1. Conocer los tópicos más destacados en las disciplinas de creación contemporáneas, en especial en la Fotografía.
2. Explorar los principales autores que incorporan la fotografía como herramienta de expresión pertinente en la contemporaneidad.
3. Dominar las técnicas de revisión, investigación y concepción de trabajos fotográficos con base en nuestra experiencia como individuos y miembros de una sociedad.
4. Explorar el desarrollo y producción de un proyecto de creación que resulte pertinente para el autor y sus interlocutores.

José Ramírez. Artista, docente, investigador y consultor. Su trabajo autoral ha sido mostrado en múltiples exposiciones colectivas: entre ellas el Salón de arte de Aragua, el salón Arturo Michelena, la Velada Santa Lucía. Ha expuesto de forma individual en La Biblioteca Nacional de Venezuela, el Museo Alejandro Otero y en prestigiosas galerías nacionales e internacionales. En 2008 gana el primer premio (Henrique Avril) de la bienal nacional de Fotografía.

Sus portafolios están incluidos en colecciones públicas y privadas, y en el archivo audiovisual de la Biblioteca Nacional de Venezuela. En 2013 fue el coordinador del visionado de portafolios de PhotoEspaña en Caracas. Desde el 2011 es director del Centro de Investigaciones y Estudios Fotográficos – CiEF (www.ciefve.com). Entre 2016 y 2017 se desempeña como profesor invitado en la escuela de diseño de Altos de Chavón. En 2017 desarrolla una residencia artística en Altos de Chavón de la cual se produce el proyecto “¿Este u Oeste?”. Basado en USA.

Módulo 3: Historia del arte. Profesor: Iván Amaya. 30 horas académicas

Temas

1. La era de la máquina y el encuentro con la realidad.
  - La herencia de la tradición fracturada.
  - La búsqueda de una representación honesta de la naturaleza.
2. *Plain air* y movimiento. El cambio del siglo.
  - Nuevas teorías, paisaje, color y movimiento.
  - Tras los cambios de la luz.
3. La transfiguración del espacio y la cuarta dimensión
  - *Fauves, Die Bruke* y *Der Blau Reiter*: la destrucción de las viejas reglas.
  - La deconstrucción del objeto y el juego con las formas.
4. El “gesto” dadaísta y el surrealismo, en contra de la realidad.
  - La rebelión Dadá
  - El sueño surrealista
5. La razón y realidad.
  - Cubismo, Futurismo y Abstraccionismo Abstracto
  - Bauhaus, arte y función.

Iván Amaya es Artista Plástico y Fotógrafo, Especialista en Gestión Sociocultural (Universidad Simón Bolívar), Lic. En Arte, mención Artes Gráficas en el Instituto Universitario de Estudios Superiores Artes Plásticas

Armando Reverón. TSU en Diseño, mención Diseño de Joyas en el Colegio Universitario Monseñor de Talavera. Tiene en el mundo de la creación 28 años de constante formación y trabajo, es miembro del taller de Artistas Gráficos Asociados 2002 - TAGA. En el área de la educación ha sido Profesor en la Universidad Nacional Experimental de las Artes - UNEARTE, en el diplomado de fotografía en AVECOFA y la Universidad Monteavila, en el diplomado de fotografía de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL y en el Centro de Investigaciones y Estudios Fotográficos (CIEF).

Módulo 4: Escritura y fotografía. Profesora: Laura Morales Balza. 30 horas académicas

Temas:

1. Lectura estratégica. Qué debemos conocer para escribir.
2. Escritura creativa.
3. Características de procesos descriptivos.
4. Relación entre imagen y palabra.
5. Tipos de estructura: narrativa, formas breves, poesía.
6. Conceptualización y escritura de una declaración de artista sobre el conjunto de imágenes del proyecto final + Biografía.

Laura Morales Balza. Diseñador gráfico editorial y fotógrafo. Estudió fotografía en Roberto Mata Taller de Fotografía y en la ONG Nelson Garrido. Fue integrante del taller Cádiz: explorando tu propia mirada con Alex Webb, fotógrafo de la Agencia Magnum, y Rebecca Norris Webb, en Cádiz (España). Participó del taller El retrato y la edición dictado por Antonin Kratochvil en Barcelona, España; Elogio de la sombra (taller de fotografía estenopeica) con Luca Pagliari en Roberto Mata Taller de Fotografía y Terminar lo inconcluso con Ricardo Armas en Cubo 7. Su trabajo ha sido seleccionado en diversas confrontaciones de arte. Es docente en el Centro de Investigaciones Fotográficas CIEF, Roberto Mata Taller de Fotografía y ONG Nelson Garrido. Cofundadora de la página web DUPLAONCE.

Estrategias metodológicas:

Módulo 1. Curaduría y fotografía. Estudio de casos, formulación de anteproyectos, exposiciones.

Evaluación del aprendizaje. Módulo 1: En base a 100%. Participación 20 %, entrega de anteproyecto 30 %, exposición de proyecto 30 %. Monografía final 20%.

Módulo 2. Tópicos contemporáneos. Se revisará el trabajo fotográfico de 15 artista referentes, los participantes deben elaborar trabajos de investigación basados en los referentes. Se realizarán dos jornadas de exposiciones y finalmente los participantes deben presentar un trabajo escrito con una propuesta artística de corte contemporáneo, la cual deben exponer y defender.

Evaluación del aprendizaje. Tópicos contemporáneos: En base a 100%. Participación 20%, 3 entregas parciales con fichas biográficas de artistas 30 % (10 % c/u), trabajo final 20 %, exposición y defensa de proyecto 30%.

Módulo 3. Historia del arte.

Estrategias metodológicas: Exposiciones, trabajos documentales, ejercicios prácticos basados en la historia del arte, entre otras estrategias. Se busca que al finalizar el módulo el estudiante genere un portafolio vinculado a una o más tendencias artísticas de acuerdo a las pautas y recomendaciones del docente.

Evaluación del aprendizaje: En base a 100%. Revisión documental de autores 25 %, ensayo sobre las vanguardias artísticas del siglo XX 25%, Exposición y entrega de trabajo fotográfico inspirado en uno de los módulos vistos en la materia 40%, participación: 10 %.

Módulo 4. Escritura y fotografía

Estrategias metodológicas se trabajarán textos diferentes géneros literarios con el fin de desarrollar la lectura estratégica. En base a esto se plantearán ejercicios de escritura creativa. Finalmente los participantes deben general un texto de autor vinculado a su trabajo fotográfico, muchos de los trabajos a entregar se expondrán y revisarán en sesiones reflexivas.

Evaluación del aprendizaje: En base a 100%. Comprobación de lectura 20%, Ejercicios de escritura creativa 30%, realización del texto de autor 20%, Propuesta fotográfica 20%, participación 10%.

Bibliografía recomendada Diplomado especializado en fotografía artística

- Agee, J. & Evans, W. (2001). Let us now praise famous men. Boston, EE. UU.: Houghton Mifflin Company.
- Badger, Gerry. La genialidad de la Fotografía, Blume, 2009.
- Baeza, P. (2001). Por una función crítica de la fotografía de prensa. Barcelona, España: Gustavo Gili.
- Baldwin, Jonathan. Comunicación visual: Teoría y praxis. Buenos Aires: Parromon, 2007.
- Barthes, Roland. La Cámara lúcida, Paidós, 1989.
- Becker, H. S. (2000). ¿Dicen la verdad las fotografías? En C. S. Cook y T. D. Reichardt (Eds.), Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa (pp. 148-170). Madrid, España: Morata.
- Beceyro, Raúl. Ensayos sobre fotografía, Paidós, 2003.
- Burke, P. (2005). Visto y no visto: el uso de la imagen como documento histórico. Barcelona, España: Crítica.
- Campo Cañizares, E. del y Spinelli Capel, L. E. (2017). Fotoperiodismo contemporáneo, entre el documento y el arte. The Aftermath Project. AdComunica: Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación, 13, 25-49. DOI: 10.6035/2174-0992.2017.13.3
- Caivano, José Luis. Semiótica, cognición y comunicación visual: los signos básicos que construyen lo visible. Semiótica de lo visual. Tópicos del Seminario, 13. Enero-junio 2005.
- Dondis, Dondid. La sintaxis de la imagen. GG Diseño, 1976.
- Fontcuberta, Joan. (ed.), Estética fotográfica, Editorial Gustavo Gili, 2003.
- Fontcuberta, Joan (ed.). Estética fotográfica. Editorial Gustavo Gili, 2003.
- Gombrich, E. H. Historia del Arte, Paidós, 1992.
- Hauser, Arnol. Historia de la literatura y el arte, Pengin Random House, 2018.
- Harper, D. (2012). Visual sociology. Nueva York, EE. UU.: Routledge.
- Hobsbawm, E. (1996). Historia del siglo XX. Buenos Aires, Argentina: Crítica.

Ledo, M. (1998). Documentalismo fotográfico. Madrid, España: Cátedra.

Mitchell, J.T.W. Teoría de la imagen. Madrid: Akal, 2009.

Newhall, B. (2002). Historia de la fotografía. Barcelona, España: Gustavo Gili.

Rosler, M. (2004). Dentro, alrededor y otras reflexiones. Sobre la fotografía documental. En J. Ribalta (Ed.), Efecto real: debates posmodernos sobre fotografía, 70-125. Barcelona, España: Gustavo Gili.

Rosler, M. (2007). Imágenes públicas: la función política de la imagen. Barcelona, España: Gustavo Gili.

Sekula, A. (2004). Desmantelar la modernidad, reinventar el documental: notas sobre la política de la representación. En J. Ribalta (Ed.), Efecto real: debates posmodernos sobre fotografía, 35-63. Barcelona, España: Gustavo Gili.

Sierna-Chaves, Sofía; et al. La imagen como pensamiento. México: Universidad Autónoma del Estado de México, 2015.

Sontag, S. (2005). Sobre la fotografía. Bogotá, Colombia: Alfaguara.

Sontag, Susan. Ante el dolor de los demás, Alfaguara, 2007.

Stimson, B. (2009). El eje del mundo: fotografía y nación. Barcelona, España: Gustavo Gili.

Tagg, J. (2005). El peso de la representación. Barcelona, España: Gustavo Gili.

Tournier, Michel. El crepúsculo de las máscaras, Editorial Gustavo Gili, 2002.