

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES

DIPLOMADO EN:

Fotografía Contemporánea y Desarrollo de Proyectos.

FINALIDAD DEL CURSO /

Aportar al desarrollo de las nuevas generaciones de creadores y storytellers visuales al brindarles herramientas creativas y de análisis crítico para que sean capaces de observarse a sí mismos, su realidad y de una manera propositiva comunicar sus nuevas miradas.

HORAS TOTALES /

120 horas

INICIO Y CONCLUSIÓN DE ACTIVIDADES /

Por definir con la coordinación de FBA.

HORAS POR SESIÓN /

3 en sesión normal, 5 en prácticas especiales y 10 en prácticas de campo.

NÚMERO DE SEMANAS /

33

SEDE /

Casa Norte, Madero 46 int 5. Colonia Centro.

DIRIGIDO A /

Estudiantes y público general que deseen desarrollar herramientas críticas, de narrativa, creativas y de exploración personal a su quehacer fotográfico.

Es indispensable contar con conocimientos elementales de fotografía, composición y dominio de la cámara.

RESPONSABLE DEL PROYECTO Y BREVE RESEÑA /

Sergio Ivan Rebolledo - Licenciado en ciencias políticas y fotógrafo especializado en documental, retrato y autoral. A través de su estudio, Casa Norte, se dedica a la enseñanza, difusión de la fotografía y desarrollo de proyectos creativos en torno a la imagen, como medio de comunicación, expresión y desarrollo humano.

Entre los temas recurrentes en su obra personal se encuentran el hogar, la muerte, la exploración de la intimidad, las emociones, y el desarrollo humano.

INTRODUCCIÓN /

La fotografía, sus herramientas y la forma en que los creadores visuales conectan ésta con el mundo ha cambiado drásticamente. Nuevas tecnologías, caminos distintos para crear, y temas contemporáneos han dejado atrás la alta especialización de la fotografía y a los grandes maestros de la técnica. En estos tiempos comprender la fotografía más allá de una disciplina técnica y llevarla a la exploración de lo humano y de sus posibilidades para conectarnos es indispensable para su camino evolutivo.

OBJETIVOS GENERALES /

Brindar herramientas que permitan al estudiante:

- Comprender de una mejor manera la construcción de la imagen y sus posibilidades como medio creativo y de comunicación.
- Desarrollar una visión más amplia del contexto contemporáneo
- Desarrollar capacidades que permitan la creación de historias más claras, sólidas y de mayor poder discursivo.
- Desarrollar capacidades de observación crítica y constructiva del mundo que nos rodea.
- Sentar las bases de un proceso creativo propio a través del análisis crítico y procesos constructivos en torno a la intimidad.
- El desarrollo de proyectos personales.

PERFIL DE INGRESO /

El aspirante deberá contar con conocimientos elementales de fotografía y encontrar en esta disciplina una forma de exploración introspectiva, comunicación y expresión.

Habilidades

- Creatividad. Reflexión crítica, Disciplina, Pensamiento abstracto, Trabajo en equipo y dominio de las herramientas fotográficas.

Valores

- Humanidad, Sinceridad, Solidaridad, Honestidad, Respeto, Responsabilidad Social, Compromiso ético.

Actitudes

- Proactivo, Organizado, Interés por el desarrollo artístico, actitud de innovación, actitud creativa, interés por la exploración personal.

Capacidades

- Abstracción, análisis y de síntesis, creativa en la solución de problemas, Actitud de innovación, crítica y auto crítica, investigación, identificar problemas y resolver, observación, entendimiento del idioma inglés.

PERFIL DE EGRESO /

El egresado está capacitado para comprender de una mejor manera la construcción de la imagen y sus posibilidades como medio creativo, de comunicación y transformación social, contando con una visión ampliada del contexto fotográfico contemporáneo. Desarrollará capacidades de observación y análisis crítico para el desarrollo de métodos creativos personales que le permitan desarrollar proyectos y contar historias con mayor poder discursivo.

CONTENIDOS /

INTRODUCCIÓN. Análisis existencial.

- ¿Por qué hacer fotografía?
- Mitos y Malos Entendidos: Limpiar la mente.
- ¿Quién soy y dónde estoy?
- ¿Hacia dónde quiero ir?
- ¿Qué se necesita para hacer fotografía?

MÓDULO 1. Comprensión de la imagen y su poder para conectar.

- La luz y el espacio.
- Observación de la mente propia.
- Recuperando las Bases: Composición.
- Aprender a Leer: Legibilidad y literalidad.
- El mensaje y la comunicación.
- Construcción y contenido de la imagen: soporte estético y continente de discursos y planteamientos reflexivos.
- Selección y análisis de autores/fotógrafos contemporáneos y clásicos.
- Proyecto final de módulo: Construcción, análisis y retroalimentación.

MÓDULO 2. El panorama contemporáneo.

- Géneros Tradicionales y su evolución.
- Nuevas tecnologías y dispositivos móviles.
- Las redes sociales y su influencia en la fotografía como medio creativo y de comunicación.
- Selección y análisis de autores/fotógrafos contemporáneos y clásicos.
- Agencias e instituciones relevantes y su historia.
- Selección y análisis de concursos a nivel mundial.
- Proyecto final de módulo: Construcción, análisis y retroalimentación.

MÓDULO 3. Storytelling.

- La Calle: Lugar de encuentro.
- Teoría de la deriva.
- Mundos Que Nos Rodean: Encontrando una historia cerca de casa.
- Elementos narrativos y Storytelling.
- Realidad vs Ficción.
- Micronarraciones móviles.
- Selección y análisis de autores/fotógrafos contemporáneos y clásicos.
- Construcción del díptico, tríptico y la serie fotográfica.
- Procesos de edición y síntesis.
- El ensayo fotográfico tradicional y su evolución.
- Proyecto final de módulo: Construcción, análisis y retroalimentación.

MÓDULO 4. Laboratorio personal: Crear desde lo propio.

- Identidad: Comprendiendo de dónde venimos.
- Hacia una exploración personal y de las emociones.
- El conflicto.
- La construcción de la intimidad propia.
- Autorrepresentación.
- Procesos creativos.
- Selección y análisis de autores/fotógrafos contemporáneos y clásicos.
- Proyecto final de módulo: Construcción, análisis y retroalimentación.

BIBLIOGRAFÍA /

- Roland Barthes. (2009). La Cámara Lúcida: Notas sobre fotografía.. España: Paidós.
- Susan Sontag. (2006). Sobre la fotografía. España: Alfaguara.
- Robert Capa. (2016). Ligeramente Desenfocado. España: La Fábrica.
- Henri Cartier-Bresson. (2005). The Mind's Eye: Writings on Photography and Photographers. EEUU: Aperture.
- Henri Cartier-Bresson. (2015). The Decisive Moment . Germany: Steidl.
- Clara Bouveresse and Clément Chéroux. (2017). Magnum Manifesto. London: Thames & Hudson.
- Kristen Lubben. (2017). Magnum Contact Sheets. London: Thames & Hudson.
- John Berger. (2018). Ways of seeing. . UK: Macat Library.
- Jennifer Schwartz. (2016). The Artist Statement*. 2018, de Crusade for Art Sitio web: <http://www.crusadeforart.org/publications-1/the-artist-statement-how-and-why-to-write-yours>
- Robert Coles. (1998). Doing Documentary Work. EEUU: New York Public Library.
- Robert Adams. (2005). Why People Photograph: Selected Essays and Reviews . EEUU: Aperture.
- Michelle Bogre. (2011). Photography as Activism: Images for Social Change . EEUU: Focal Press.
- John Szarkowski . (2007). The Photographer's Eye . New York: The Museum of Modern Art.
- Sophie Howarth, Stephen McLaren. (2017). Street Photography Now. London: Thames & Hudson.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN /

- Asistencia.
- Entregas y revisiones parciales.
- Entrega de proyectos finales.

REQUERIMENTOS TÉCNICOS Y SOFTWARE /

- Equipo fotográfico (DSLR, Rangefinder, cámara análoga, móvil, etc.).
- Adobe Lightroom o editor de imagen móvil (Snapseed, VSCO, Lightroom móvil, etc.).