

ESCUELA ABIERTA - ARTE ACTUAL

Taller de edición fotográfica - Syllabus

NOMBRE: Daniela Merino

Duración: 5 semanas

Horarios: Martes de 5:30 a 7:30pm (comienza: 21 de Abril hasta 19 de Mayo de 2015) **Requerimiento:** Traer para la primera clase un portafolio de 12 - 15 fotografías de algún proyecto que los estudiantes estén desarrollando. Si los estudiantes no tienen un portafolio, deben estar dispuestos a desarrollar un proyecto durante las 5 semanas del taller.

Descripción General del Taller.-

Dos de las habilidades más difíciles y a su vez más importantes que un fotógrafo necesita dominar son la edición y la secuenciación de su trabajo. Saber escoger las mejores fotografías y saber colocarlas en un orden efectivo y provocador son tareas difíciles pero extremadamente gratificantes cuando se las realiza de manera apropiada. En esta clase, los estudiantes exploran y practican las metodologías de seleccionar y organizar sistemáticamente sus imágenes. Los tópicos incluyen: proceso de edición, análisis del trabajo de edición de algunos fotógrafos importantes, herramientas de software de edición, principios de secuenciación y preparación de imágenes. El taller será enfocado principalmente hacia el área editorial, pero también hacia la realización de una futura exhibición.

A través de ejemplos concretos del trabajo de fotógrafos reconocidos a nivel mundial, podremos comprender el acercamiento a sus sujetos y como han construido su mirada.

Fotógrafos a revisar: Lauren Greenfield (agencia VII), Lise Sarfati, Tacita Dean, Alex Webb (Magnum), Chris Steel Perkins (Magnum), Alexandra Sanguinetti (Magnum), Nick Waplington, entre otros.

En esta sesión los estudiantes muestran sus portafolios por primera vez y explican su intención con el proyecto que están realizando. A continuación, se divide la clase en dos grupos y se hace el primer ejercicio de edición a partir de una amplia serie de las mismas fotografías para los dos grupos. Los grupos explican el concepto que han elegido para realizar su edición.

SESIÓN 2

Fecha: 28 de Abril de 2015

2. **Proceso de edición II.**

- **Análisis de los elementos en la imagen. ¿Funciona o no funciona? Si funciona, por qué funciona?**

Una vez que se ha fotografiado, es necesario analizar ciertos elementos que fortalecen la imagen o que la debilitan, ya sea para continuar fotografiando de la misma manera o cambiar la metodología. Por medio de ejemplos de fotógrafos conocidos y a través de las mismas fotografías de los estudiantes (en esta sesión ya deben tener fotografías nuevas), analizaremos:

- ¿Qué elementos de la imagen la hacen más fuerte o vice-versa?
- ¿Por qué se selecciona una imagen por encima de otra? (comparar dos imágenes)
- ¿Cómo se diferencia una fotografía descriptiva de una evocativa?

(ejemplos de la diferencia entre fotografías periodísticas y documentales); ¿Cuáles son los elementos que generan esa diferencia?

- ¿Qué es lo que los estudiantes buscan cuando están fotografiando?
- El peligro inadvertido de fotografiar siempre la misma imagen.

En definitiva, se analizan las imágenes para constatar en donde radica su fuerza y por ende su debilidad y como evitar los mismos errores. Los estudiantes muestran lo nuevo que han fotografiado desde la clase anterior.

SESIÓN 3

Fecha: 5 de Mayo de 2015

Formas de editar: “Las distintas miradas”.

Al igual que una película, un trabajo fotográfico puede ser editado de distintas maneras y desde varias miradas, ¿pero cuál sería la más potente o la más eficaz?, ¿en qué se basa esta decisión?, ¿a partir de qué elementos podemos generar esta visión? Si el proceso de edición comienza cuando se mira a través del visor y se decide disparar, aquí es donde se consolida la mirada: qué es exactamente lo que se quiere decir y esto se logra primeramente eliminando lo que debilita el trabajo en su totalidad y descubriendo lo que quizá a primera vista no es perceptible.

Pueden haber ediciones más abstractas que otras, ediciones más poéticas y menos literales. Pueden haber ediciones más abrumadoras y menos sutiles. Para comprender esto se analizarán algunos libros fotográficos y como han sido editados, cuál ha sido el aporte y la mirada del fotógrafo. Y se mostrará un mismo trabajo fotográfico editado de dos maneras diferentes para que los estudiantes comprendan el significado de una edición más eficaz.

Nuevamente, los estudiantes muestran sus nuevas fotografías para una crítica colectiva.

SESIÓN 4

Fecha: 12 de Mayo de 2015

Secuenciación.

Como parte del proceso de edición está la secuenciación, es decir el orden específico que se les da a las imágenes. No es lo mismo establecer el orden de unas fotografías para una pared, que para un libro, una revista o un trabajo de multimedia. En esta parte del taller se cubrirá también herramientas tecnológicas -software- como Bridge y Lightroom, que ayudan a los fotógrafos al momento de editar. Son dos programas profesionales y sencillos de utilizar que facilitan el trabajo de edición.

También habrá dos invitados: Florencia Luna, fotógrafa ecuatoriana, libro: “**Pan Nuestro**,” Catalina Martín-chico, fotógrafa francesa para **GEO** magazine, **Le Monde** y **The New York Times**. Las invitadas compartirán sus experiencias personales como fotógrafos y durante su proceso de edición.

Los estudiantes muestran la evolución de su proyecto fotográfico y se preparan para fotografiar para la última sesión.

SESIÓN 5

Fecha: 19 de Mayo de 2015

Edición y secuenciación final del trabajo de los estudiantes.

En esta parte final del taller, junto con los demás estudiantes, se criticará, analizará y finalmente editará el trabajo de cada estudiante para cualquiera que sea su destino final (libro, revista, exposición, multimedia, portafolio). De este taller todos los estudiantes saldrán con las herramientas necesarias y las bases sólidas para editar su propio trabajo, reconociendo sus debilidades y aprovechando sus fortalezas.

***Nota:** Los estudiantes deben traer las fotografías **IMPRESAS** (puede ser en papel bond tamaño A4). No se aceptarán las fotos en DVDs o en tarjetas flash. Es necesario ver las fotografías en un medio impreso.