

8 meses

12 Alumnos máximo

Solicitar información

FOTO DOCUMENTALISMO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO O REPORTAJE

APRENDE A POTENCIAR, CUIDAR Y ENTENDER TU LENGUAJE FOTOGRAFICO, TUS IDEAS Y TU PROCESO CREATIVO

Crea y cuenta una historia con tus fotografías y haz que hablen de emociones, de vivencias y de historias. Este no es un curso teórico fotográfico al uso, la emocionalidad y la introspección serán fundamentales para entender que es y desde donde nace lo que queremos fotografiar, porque es en ese punto más emocional, interior y visceral de donde nacen las ideas y por ende los proyectos fotográficos.

Entraremos en el análisis y desarrollo de los pasos fundamentales para que tu proyecto cobre forma y tenga coherencia, calidad y lenguaje creativo.

Ahondaremos profundamente en la identidad visual, el proyecto como concepto, los diferentes tipos de proyectos, la inspiración, el método y flujo de trabajo, la investigación, el mapa de proyecto, las ideas y como encontrarlas, trabajarlas y madurarlas etc.

El curso también contará con un intercambio constante de opiniones e impresiones sobre los trabajos de los alumnos, ya finalizados o en proceso de producción.

FOTO DOCUMENTALISMO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO O REPORTAJE

DESCRIPCIÓN

Hay un momento vital en la vida de todo fotógrafo/a en el que hemos perdido el sentido y el valor de lo que estamos fotografiando, unos cuantos trabajos por aquí y otros por allá, unos cuantos retratos, fotografía de moda, sesiones, conciertos, series inconexas y trabajos que muy a nuestro pesar no llevan a nada, o a casi nada.

Este no es un curso teórico fotográfico al uso, la emocionalidad y la introspección serán fundamentales para entender que es y desde donde nace lo que queremos fotografiar, porque es en ese punto más emocional, interior y visceral de donde nacen las ideas y por ende los proyectos fotográficos.

El curso seguirá un orden lógico en el que para aprender a construir un discurso visual o estético empezaremos hablando de los primeros contadores de historias: indagaremos en el fotoperiodismo y foto-documentalismo, sus referentes, su realidad y también de sus salidas. Continuaremos hasta llegar a tocar esa fina línea en la que la fotografía documental y la fotografía contemporánea se hacen una sola.

Después de esto entraremos en el análisis y desarrollo de los pasos fundamentales para que tu proyecto cobre forma y tenga coherencia, calidad y lenguaje creativo.

Ahondaremos profundamente en la identidad visual, el proyecto como concepto, los diferentes tipos de proyectos, la inspiración, el método y flujo de trabajo, la investigación, el mapa de proyecto, las ideas y como encontrarlas, trabajarlas y madurarlas etc.

Este último bloque finalizará trabajando profundamente sobre la edición, selección de imágenes finales para el proyecto, teoría sobre la edición, metodología, tipos de ediciones orientados a diferentes propósitos (becas, mecenazgos, fotolibros, concursos, prensa etc....)

Con los conocimientos aprendidos durante los meses anteriores y a modo de trabajo final tendremos que ser capaces de desarrollar un proyecto documental desde su preproducción, hasta su producción y post-producción durante dos meses, realizaremos ediciones conjuntas de los trabajos que nos ayudarán a tomar perspectiva y también a cerrar nuestro proyecto.

El último apartado del curso está orientado solamente a la post-producción de nuestros trabajos, que salidas pueden tener y que necesito para lanzar el trabajo al mundo: creación de dossieres explicativos del trabajo, creación del portfolio, análisis de certámenes etc.

El curso también contara con un intercambio constante de opiniones e impresiones sobre los trabajos de los alumnos ya finalizados o en proceso de producción, orientación y varias master-class impartidas por diferentes fotógrafos de renombre y emergentes que detallamos a continuación.

FOTOGRAFOS INVITADOS CONFIRMADOS.

Marius Scarlat.

(Recipient Magnum Long Term Mentorship / Nominee Futures Photography (PHotoEspaña))

Felipe Romero.

(Aperture Portfolio Prize 2022)

Natalia Leiva.

(Fotógrafa documental)

A QUIEN VA ORIENTADO EL CURSO.

Fotografxs interesados en la fotografía documental y en el desarrollo de proyectos personales.
Fotografxs interesados en indagar en su creatividad y en su propio dialogo fotográfico.
Fotografxs interesados en el fotoperiodismo y en la fotografía documental contemporánea.
Fotografxs interesados en desarrollar la conceptualización de sus trabajos.

QUE APRENDEREMOS.

Potenciar la creatividad.
Construir una metodología de trabajo.
Desarrollar la conceptualización del trabajo.
Editar nuestros trabajos.
Entender nuestra manera de ver la fotografía.
Pre-producir, producir y post-producir nuestros proyectos.
Explorar y sintetizar las ideas.
Fortalecer el desarrollo de la conceptualización del trabajo.

QUIEN IMPARTE Y DIRIGE EL CURSO.

Un curso dirigido y planteado por Jesús Aguilar (Zaragoza 1994)

Jesús Aguilar Foto-Periodista y fotógrafo documental, su compromiso como fotógrafo, se resume en su pasión para contar historias y dar voz a situaciones sensibles y con el derecho de ser conocidas.

Su valía no se limita únicamente a su formación en escuelas como Spectrum (Zaragoza) o EFTI (Madrid) si no que es un inquieto y prematuro fotógrafo, que pese a su juventud a sido galardonado con diversas becas y certámenes de renombre como:

Mención EFTI a mejores trabajos del año "Fotoproyectos" Visa pour l' Image. Beca Canon "The next generation of visual storytellers. Beca Fotoperiodistas Aragón 2020, ganador de la beca. Beca Roberto Villagraz (EFTI) Finalista. Beca Escuela La Máquina, Finalista. Festival Photosoria, Finalista.

Además de también ha realizado diferentes exposiciones y colabora para diferentes proyectos.

JESÚS AGUILAR (ZARAGOZA 1994)
COORDINADOR Y DOCENTE DEL CURSO.

BIO

Siempre me ha gustado contar historias. Una vez me preguntaron que por qué contarlas fotografiando; la fotografía para mí, junto a la música, son los dos lenguajes universales por excelencia, solo la fotografía te hace transportarte a un lugar, a una atmósfera o a una vivencia como la música. Por eso escogí el documentalismo, siempre vivencial, relator, social y humano.

Nací en Zaragoza en el 94 y también fue la ciudad donde estudié fotografía por primera vez con algunos profesores que ahora son compañeros en este centro. Cuando estalló la crisis humanitaria de las personas refugiadas en Grecia (2016) marche para allá siendo consciente de hacia dónde quería orientar mi manera de hacer y ver la fotografía. Tras este viaje documental que también viví como una experiencia vital a nivel artístico, personal y fotográfico, me fui a Madrid a especializarme en Fotoperiodismo en EFTI (Escuela Internacional de Fotografía y Cine). Tras esto me formé en la Escuela de Especialización fotográfica La Máquina (Madrid) en la creación de proyectos personales, con la profesora Rosa Vázquez, una especie de luz en el oscuro camino de sacar proyectos adelante.

Soy un millennial al uso y como buen millennial también gestiono y estoy activo en otros proyectos, personales o artísticos, ya sabéis, el fotógrafo ahora tiene que saber hacer de todo. Actualmente, gestiono la parte gráfica/creativa y también toda la vertiente de producción en el colectivo artístico SONICA (Zaragoza), colaboro en producción y comunicación en el colectivo desarrollador de videojuegos SIDRALGAMES, trabajo como community manager para la foto-documentalista Natalia Leiva, hago fotografía musical, video documental, y también fotografía corporativa cuando toca sacar la cámara para eso.

A continuación, y porque lo considero importante, os dejo algunas menciones, premios, o becas en las que he sido seleccionado en este revirado, pero enriquecedor camino que es la fotografía:

- "Fotoproyectos" EFTI mejores trabajos del año.
- Canon Visa pour l' Image – Beca Canon "The next generation of visual storytellers"
- Beca Roberto Villagraz (EFTI) – Finalista.
- Beca Escuela La Máquina – Finalista.
- Festival Photosoria – Finalista.
- Beca Fotoperiodistas Aragón 2020 – Ganador de la beca.
- Archivo COVID – Seleccionado para Archivo Covid por Universidad de Alcalá – DKV – FUJIFILM.
- Concurso Internacional de fotografía Esperanza Pertusa–Mención especial por parte del jurado.
- Beca Roberto Villagraz (EFTI) – Finalista.
- Visionados de portfolio PHEspaña 2023 (Santander)
- Amuse / Vice – "The Valley of the Fallen, Inside Spain's Cathedral of Fascism" – Report.
- Exposición en la Facultad de Bellas Artes de Teruel – Con el foto-ensayo "Retrato.X"
- Exposición en el museo Pablo Serrano (Zaragoza) – Con el fotoensayo "Retrato.X"
- Exposición en la Sala De Exposiciones Orden Tercera (Elche)
- Círculo de Bellas Artes de Madrid PHotoEspaña - Exposición colectiva "Enfoca al corazón para cambiar el mundo"

FOTO DOCUMENTALISMO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO O REPORTAJE

PROGRAMA

Bloque 1 – Toma de contacto con el fotoperiodismo y la fotografía documental

1.1 El fotoperiodismo.

- Conceptos generales
- Historia del fotoperiodismo: pasado, presente y futuro.
- Identidad como fotógrafo ¿Soy fotoperiodista? ¿Soy fotodocumentalista?
- Visualización de trabajos: pasado, presente, futuro.

1.2 ¿De que vive y como vive un fotógrafo documental?

- Realidad de la industria y los medios.
- Estudio de los nuevos medios.
- Introducción a la diferencia entre sectores y salidas: Sector artístico / Fotolibros/ Mecenazgos / Becas / Concursos / Prensa.
- Visualización de trabajos y autores orientados a los diferentes sectores.

1.3 El fotoperiodismo clásico y la fotografía documental contemporánea.

- Diferencias entre fotoperiodismo clásico y fotografía documental contemporánea.
- Correlación entre fotoperiodismo y fotografía documental contemporánea.
- Identidad visual / Mi propia identidad visual.
- Visualización de trabajos y experimentación.

Bloque 2 – La creación del fotoreportaje o el proyecto

2.1 El proyecto como concepto general.

- ¿Por qué un proyecto y por qué ahora?
- ¿Qué es un proyecto?
- Diferentes tipos de proyectos.
- Visualización de trabajos y ejercicios semanales.

2.2 La idea

- La idea, la piedra angular de cualquier proyecto.
- Tipos de ideas.
- Encontrar la idea, como mimarla, creérsela y tratarla.
- Visualización de trabajos y ejercicios semanales.

2.3 El proceso creativo.

- ¿De dónde nace mi creatividad? Análisis
 - La inspiración y experimentación
 - El método y el flujo de trabajo
 - La narración, construir una historia breve
 - Visualización de trabajos y ejercicios semanales
-

Bloque 3 – Preparación para el desarrollo del proyecto

- La investigación.
- El mapa del proyecto.
- El dossier de trabajo/proyecto.
- Comportamiento, personalidad, empatía, conseguir accesos.
- Trabajar en la calle y con el sujeto, uso de medios y contactos.
- Ejercicios relacionados con adquirir accesos, hablar con la gente y conseguir las fotografías.

3.1 El desarrollo del proyecto.

Durante este proyecto lxs alumxs pondrán en práctica lo aprendido hasta ahora, durante 3 meses tendrán que ser capaces de desarrollar un proyecto fotográfico.

Desde el nacimiento de la idea, su análisis, la investigación, el mapeado del proyecto, el dossier de trabajo, hasta la toma fotográfica, pasando también por otros aspectos como conocer su método y su flujo de trabajo etc... hasta llegar a la edición, que forma e inicia el bloque 4.

Bloque 4 – La edición

- Conceptos generales sobre la edición, teoría y visualización de trabajos.
- Tipos de edición y tipos de edición orientados a diferentes fines (prensa, certámenes, becas, mecenazgos, visualizaciones de portfolio)
- Metodología.
- Visualización y gestión de ediciones de trabajos propios ya realizados y de trabajos de otros fotoperiodistas.

Bloque 5 – La edición de la práctica

Durante este bloque y con los conocimientos adquiridos en el bloque anterior el alumno tendrá que ser capaz de realizar una edición de su práctica hasta poder cerrar el trabajo.

Este bloque será un bloque cooperativo donde entre tod@s editaremos los trabajos en formato físico de tod@s. Contaremos también con la ayuda de otros fotógrafos que nos compartirán su metodología y también sus opiniones.

Este punto es fundamental porque nos enfrenta a nuestro trabajo de la forma más pura y desnuda. Tendremos que ser capaces de responder a las preguntas fundamentales: ¿Está acabado ya el trabajo, y si no es así, que me queda, que mantengo, que retiro?

Manejaremos también la tolerancia a la crítica y al "yo", parte muy importante en un visionado de portfolio real, el alumno ha de ser capaz de entender que faltan o sobran cosas y que quizá falte conexión narrativa, estética o fotográfica.

También tendrá que ser capaz de defender su proyecto en un simulacro de visionado de portfolios.

Bloque 6 – He acabado el trabajo ¿Y ahora?

- Movimiento del trabajo ¿Dónde puedo presentarlo?
 - Análisis de posibilidades: Festivales, Medios, Becas, Colaboraciones, Museos, Prensa, Galerías, Fotolibro.
 - El Dossier de trabajo ya finalizado orientado a diferentes espacios. Creación, maquetación, ediciones (gran edición, media edición, corta edición).
 - Contacto con medios.
 - Identidad personal/artística en internet.
-