

Workshop “Proceso Creador en Fotografía”

Docente: Prof. Rodrigo Illescas

Dirigido a: Estudiantes de la Licenciatura Diseño y Producción Audiovisual.

Cupos Limitados.

Encuentros presenciales: 08 y 09 de junio; 03 y 04 de agosto

Tutoría virtual: Durante el mes de julio

Lugar: Estudio A. Licenciatura en Diseño y Producción AV. Campus UNVM.

Organizan: Fotogalería Diseño.UNVM e Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas, UNVM.

Auspicia: Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual.

Programa

Fundamentación

Cada individuo posee una forma de trabajo particular y cada trabajo un desarrollo específico, sin embargo existen hilos conductores que podrían constituir lo que se denomina fases para la concreción creativa.

En este workshop se pretende definir, delimitar y acercarse al proceso creativo en el ámbito de la fotografía y la producción audiovisual, buscando cuáles son sus detonantes, su desarrollo, sus etapas, sus procesos intermedios, hasta llegar a la conclusión de su realidad física como obra. Desde mi experiencia a partir del desempeño en el ámbito de la fotografía y con obra realizada, tomaré como punto de partida el trabajo *¿Están ahí?* de modo que sirva de ejemplo para el desarrollo de un proceso creador materializado. A modo de “desmontaje” de la pieza en su conjunto, recorreré desde el comienzo germinal de la obra hasta la concreción formal en las paredes de un museo.

Asimismo, a través del análisis del trabajo de los alumnos, se explorarán y afianzarán algunas de las claves que permitan conocer de manera consciente diferentes aspectos de los procedimientos creativos y cómo estos se manifiestan en la propia obra.

Mediante el visionado de piezas ejemplares se aportarán ejemplos del ámbito de las artes, la literatura, el cine, la fotografía y la pintura, a cada caso particular para su investigación y aplicación.

El objetivo primordial es considerar la producción fotográfica y audiovisual como un proceso creativo que requiere tiempo, evaluaciones, correcciones y reflexiones de su autor tanto personales como grupales y pedagógicas coordinadas. Esta conjugación de estudio y práctica que plantea el Workshop se desarrolla en consonancia con la asimilación de la creación como un acto orgánico, aceptando que el acto creador tiene sus propias lógicas.

Objetivos

- Subrayar los conceptos claves, teóricos, prácticos, históricos y contemporáneos y desarrollar un modelo práctico del Proceso Creador en el campo de la fotografía.
- Dar cuenta de la producción fotográfica y audiovisual de carácter autoral como un proceso creativo específico que requiere tiempos, evaluaciones y reflexiones tanto individuales como grupales.
- Reflexionar en torno a una dinámica de trabajo que conjuga el estudio y el abordaje teórico con la práctica artística
- Desarrollar un modelo práctico del Proceso Creador en el campo de la fotografía
- Seguir y orientar en el estudio de los diferentes tipos de proyectos personales como así también en la realización de la presentación de sus trabajos comprendiendo una mirada autoral.
- Acompañar a los participantes en el estudio de los diferentes tipos de proyectos personales desde una mirada autoral.

Ejes teórico-prácticos que se abordarán durante el Workshop

- Instancias y etapas del Proceso Creador.
- Secuencia Cíclica del Proceso Creador.
- Delimitación del Campo de trabajo.
- Imagen Generadora vs Idea.
- Análisis de obras ejemplares de autor.
- El deseo creado.
- Rastreo del Proceso Creador.
- Rasgos del Proceso Creador.
- Concepto de Tiempo Abolido.
- Concepto de Pareidolia.
- Análisis de obra personal.
- Lenguajes y discursos en juego. Estructuras narrativas posibles.
- Componentes dinámicos y estáticos de la historia. Balance entre lo sincrónico y lo diacrónico. Puntos fuertes y débiles de cada modo de fragmentar (recortar) espacio y tiempo.
- La unidad. La serie. El cuadro. La secuencia.
- La fotografía como parte de un discurso audiovisual.
- Nociones básicas de edición.
- La importancia de una voz propia.

Cronograma

***Importante:** Los estudiantes deben llevar el primer día el material impreso o digital a partir del cual trabajarán en el workshop.

Módulo 1: Miércoles 08 de junio de 15:00 a 18:00 horas.

Desarrollo de los conceptos claves, teóricos, prácticos, históricos y contemporáneos del Proceso Creador. Debate y las preguntas. Se plantearán los requisitos a tener en cuenta para la presentación de los trabajos en el día 2.

Módulo 2: Jueves 09 de junio de 15:00 a 19:00 horas.

Revisión de trabajos de los alumnos. Con anticipación se le pedirá que traiga un portfolio fotográfico, digital o impreso, basado en un corpus que le interese trabajar. Se realizará una primera aportación en base a ese contenido a fin de reconocer los principios del proceso creador vistos en el día 1, y desde allí continuar hacia la conformación de una obra total. A partir de cada experiencia particular se le aportarán ejemplos clásicos y contemporáneos, como así también bibliografía para acompañar con investigación su proceso personal.

Módulo 3: Durante el mes de julio los alumnos recibirán asesoría virtual individual por parte del docente.

Módulo 4: Miércoles 03 de agosto de 15:00 a 19:00 horas.

Revisión del progreso de los trabajos a fin de generar una edición a modo de narrativa visual o portfolio. Se analizará la experiencia personal de cada alumno para reconocer puntos fuertes y puntos débiles a trabajar. Los casos particulares aportarán a la clase en su conjunto. Asimismo se brindarán ejemplos prácticos desde lo general a lo particular de cada trabajo a modo de orientación.

Módulo 5: Jueves 04 de agosto de 15:00 a 19:00 horas.

Continuación de la actividad planteada el día anterior. A modo de conclusión se realizará una selección de imágenes de cada alumno para recorrer la última etapa de toda obra que es la exposición pública. Se realizará un cierre con las conclusiones generales a partir de la teoría puesta en práctica.

Cierre: A partir del 17 de agosto, se presentará el material producido por los asistentes al Workshop, en una muestra específica en la Fotogalería Diseño.UNVM.

Bibliografía

- Barthes, Roland, *La cámara lúcida: nota sobre la fotografía*, Buenos Aires, Paidós, 2006.
 - Benjamin, Walter, *Sobre la fotografía*, Valencia, Pre-Textos, 2013
 - Berger, John, *Modos de ver*, Barcelona, Gustavo Gili, 2010.
 - Brook, Peter, *La puerta abierta*, Barcelona, Editorial Alba, 1994.
 - Claxton, Guy, *Cerebro de liebre, mente de tortuga*, Barcelona, Editorial Urano, 1977.
 - Dubois, Philippe, *El acto fotográfico y otros ensayos*, Buenos Aires, La marca editora, 2008.
 - Liandrat-Guiges, S., Leutrat, J.L., *Cómo pensar el cine*, Madrid, Cátedra, 2003.
 - Fontcuberta, Joan, *El beso de Judas: fotografía y verdad*, Barcelona, Gustavo Gili, 2015.
 - Foucault, Michel, *Las palabras y las cosas*, Siglo XXI editores Argentina, Buenos Aires, 2005
 - Pavlovsky, Eduardo, Kesselman, Hernán, *Espacio y creatividad*, Buenos Aires, Editorial Búsqueda, 1980.
 - Piglia, Ricardo, *Crítica y ficción*, Barcelona, Anagrama, 2001. Murena, H. A., *La metáfora y lo sagrado*, Buenos Aires, El cuenco de plata, 2012.
 - Sontag, Susan, *Sobre la fotografía*, Buenos Aires, Alfaguara, 2006.
 - Soulages, Francois, *Estética de la fotografía*, Buenos Aires, La marca editora, 2010.
-