Creatividad y Estrategias en Fotogfrafía Contemporánea

Javier Vallhonrat

Concibo los procesos creativos como el verdadero laboratorio interno de trabajo del artista. Así mismo, el desarrollo de la fotografía contemporánea plantea nuevas formas de entender y utilizar este medio, así como el uso de nuevas estraregias en la ideación y realización de proyectos.

Este curso propone la exploración e incorporación de estos procesos, recursos y estrategias, entendiéndolas como herramientas de trabajo y juego creativo.

Javier Vallhonrat

ESPACIOS DE EXPERIENCIA, HERRAMIENTAS DE JUEGO

El curso considera la Inteligencia Intuitiva como su motor principal. Partiendo de este marco, la conciencia de la experiencia perceptiva es abordada en sus dimensiones sensoriales, emocionales y metafóricas, en un procesamiento "bottom-up": desde la atención a las respuestas sensoriales más sencillas, hacia niveles de sentido más complejos.

El acceso a espacios de lecturas metafóricas de la imagen comienza con la escucha de los niveles más inmediatos, a través de distintos ejercicios, para avanzar hacia estructuras de mayor complejidad. Las estrategias propias de las prácticas artísticas contemporáneas son estudiadas a través del trabajo de diferentes autores y de la revisión de distintos aspectos de la teoría fotográfica y artística contemporáneas.

Así mismo, la práctica y experiencia de diferentes juegos creativos, son abordadas a través de la exploración de los trabajos de diversos autores.

De este modo, el curso busca incorporar nuevas herramientas de trabajo como útiles y componentes del juego creativo, con el propósito de ampliar y definir nuestros proyectos con nuevos recursos.

Foto de portada: Javier Vallhonrat

PROGRAMA

PRIMERA PARTE

Plantea las bases teóricas del proceso creativo, sus ámbitos y sus fases, desarrollando el modelo de la “doble metáfora”.

El ejercicio de “adjetivación creativa” de imágenes fotográficas, busca liberar y flexibilizar la producción de unidades de sentido complejo desde una exploración de distintos niveles de experiencia de la imagen.

Además de la práctica de la “adjetivación creativa”, así como de ejercicios de “imaginación dirigida” (empatía, sinestesia, proyección) utilizados como herramientas metodológicas de trabajo con imágenes, se llevarán a cabo otros ejercicios y juegos creativos buscando facilitar el desbloqueo y la fluidez de los procesos creativos.

Así mismo, a través de la lectura de algunas de las producciones artísticas que han propiciado cambios de paradigmas en la fotografía como práctica artística, nos iniciaremos en el estudio de algunas de sus estrategias principales.

Los ejercicios y juegos creativos que se llevarán a cabo en esta primera parte buscan facilitar el desbloqueo y la fluidez de los procesos mentales.

SEGUNDA PARTE

La segunda parte del curso profundiza en diferentes reflexiones teóricas que sustentan los usos de la fotografía en la creación contemporánea, a través del estudio de algunos de sus principales autores.

Continuaremos con la práctica de los juegos presentados en la primera parte, y se introducirán nuevos ejercicios que facilitan la generación de conexiones entre elementos alejados entre sí, y la creación de estructuras dotadas de sentido. Trabajaremos con la forma, la sensación, las analogías y las metáforas, integrando procedimientos y estrategias de lenguaje.

TERCERA PARTE

Además de continuar explorando los contenidos, metáforas y estrategias presentes en los trabajos de algunos autores especialmente relevantes, se llevará a cabo una revisión de los procesos de elaboración de proyectos con la ayuda de las principales herramientas de trabajo utilizadas, alrededor de los núcleos vital, formal y conceptual, y a través de las principales fases del proceso creativo: búsqueda de impulsores de proyecto, referencias y exploraciones, y ampliación y definición de proyecto.

Practicaremos los ejercicios utilizados en las dos primeras partes y presentaremos nuevos juegos encaminados a ampliar, estructurar y definir nuevos contenidos de nuestros proyectos.

“Gris soñador de bruma, desvela tu recuerdo. Que hable tu alma helada”

(Kåre Aarset, *Drikt fra den breen*, 1929)

Foto: Javier Vallhonrat

ÍNDICE DE CONTENIDOS

PRIMERA PARTE

CREATIVIDAD 1 – 2
Algunas definiciones de la creatividad. Dimensiones del pensamiento creativo. Procesos facilitadores de la creatividad. Hemisferios. Plasticidad cerebral. El tercer espacio creativo. Ámbitos de la experiencia creativa: vital, formal, conceptual.
La doble vía: Concepto forma vs forma concepto. Fases del proceso creativo.

METÁFORAS 1 – 2
Metáfora de la ventana. Metáfora del espejo. Metáfora de la plasticidad. Metáfora del registro. La doble metáfora: Metáfora de la realidad, metáfora del dispositivo. Metaforicidad del lenguaje. Deconstrucción y metalenguaje en fotografía. La fotografía: artefacto de sentido, dispositivo de lenguaje.

DE LOS MITOS AL READY-MADE: ESTRATEGIAS CONTEMPORÁNEAS
La muerte de los mitos. La postmodernidad. La fuente de Duchamp y el Arte Conceptual. La estrategia como tema. Adjetivación creativa: cualidades y resonancias sensoriales y el mundo emocional. Belleza y asombro. Metáforas: Seis metáforas para la fotografía. Estrategias: Procedimientos, procesos, estrategias.

Ejercicios primera parte: fluir

Los ejercicios y juegos creativos que se llevarán a cabo en esta primera parte buscan facilitar el desbloqueo y la fluidez de los procesos mentales.

Ejercicios: Proyección a través de un objeto, Observación fenomenológica, Block de proyecto, Escritura automática, Visita al bazar, Brainstorm, Tormenta de imágenes, Papel en blanco, Triple expresión, Adjetivación creativa e Imaginación.

SEGUNDA PARTE

SEÑALES DE INDIFERENCIA: LA ESTRATEGIA COMO TEMA
Modelo fotodocumental y estrategias contemporáneas. Modelos de representación. La imagen-cuadro. Estrategias de silencio, estrategias de apertura. Indexicalidad, indicialidad. La ambigüedad como estrategia narrativa. El fuera de campo y la narratividad suspendida.

UN CAMPO EXPANDIDO PARA LA FOTOGRAFÍA: MODELOS DE REPRESENTACIÓN Y OBJETOS ESPECÍFICOS
Esculturas anónimas: la escuela de Düsseldorf. Ciencias naturales, taxonomía y registro puro. Pintar la fotografía.

"L'image-tableau". Conceptualismo y fotografía. Modelos intermedios, modelos plurales.

Ejercicios segunda parte: estructurar

Continuación de las prácticas encaminadas a liberar y flexibilizar la producción de unidades de sentido desde la forma, la sensación, las analogías y las metáforas, integrando procedimientos y estrategias de lenguaje.

Ejercicios: Cofre de ideas, Sombrero de copa, Mapa radiante, Mapa mental, Mapa sistémico, Llenado-vaciado.

TERCERA PARTE

CIENCIA Y FOTOGRAFÍA
Lo exacto, la paradoja y lo indecible. Registros indexicales.

UNA AMBIGUA INTIMIDAD
El self vulnerable. La poesía que vino del frío.

ESTRATEGIAS POST-DOCUMENTALES 1 – 2
Abstracción vs descripción, heterogeneidad como estrategias. El neodocumentalismo.

Ejercicios tercera parte: ampliar y definir

En esta parte del curso, además de practicar los ejercicios utilizados en las dos primeras partes, presentaremos nuevos juegos encaminados a ampliar, estructurar y definir nuevos contenidos de nuestros proyectos.

Ejercicios: Parajes insólitos. Viajando al desafío. Palabras al azar. Asociar palabras. Empatía. Analogías y metáforas. Combinar al azar. Visita al sabio. Diálogo con la imagen.

Duración: 3 meses aproximadamente.
94 horas lectivas.
84 horas lectivas y 10 horas de tutorías colectivas.

Las clases son de tres horas, tres días a la semana.

Grupos muy reducidos.

DIRECCIÓN
Javier Vallhonrat

ACCESO
Es necesario presentar la siguiente documentación o enviarla a admision@efti.es: Un portfolio de al menos 10 imágenes o una muestra de trabajos recientes. Carta de intencionalidad y motivación para realizar el curso, donde expliques además cuál es tu relación con la fotografía contemporánea. Curriculum Vitae. Revisada la documentación, se comunicará la aceptación o no, al futuro alumno.

TITULACIÓN
Al final de curso se otorgará un diploma acreditativo.

PRÁCTICAS PERSONALES
El alumno además de asistir a sus clases del temario podrá realizar prácticas fijando él mismo los días y las horas, según los horarios establecidos para las prácticas, desde las 10:00 hasta las 22:00h y los sábados por la mañana.

PRÓXIMA CONVOCATORIA

Pendiente de confirmar

y mucho más...

No te pierdas Los Viernes de EFTI y Cineclub EFTI de asistencia gratuita y abiertos a cualquier persona, sea alumno o no, programaciones de coloquios, conferencias, presentaciones, mesas redondas, etc., siempre de contenidos relacionados con la imagen o el cine.

Todos los años publicamos Exc!, una publicación comisariada y cuidada con una selección de algunos de los mejores trabajos de alumnos que han pasado por nuestro Máster Internacional de Fotografía y Gestión de Proyectos.

En efti.tv puedes disfrutar viendo videos, making off de algunas clases, entrevistas a fotógrafos que han pasado por EFTI o por nuestras salas de exposiciones, tutoriales, etc.

Periódicamente se inauguran exposiones fotográficas en la sala de exposiciones de EFTI.

El carné de EFTI te permitirá acceder a prácticas y disfrutar del uso de platós, aulas de edición y hacer uso de la biblioteca, según el curso que estés realizando. También puedes solicitar tu carné CasanovaFoto - EFTI (gratuito) que te permitirá acceder a muchas ventajas en cuanto a compra y alquiler de material.

INSTALACIONES Y MATERIALES

En EFTI encontrarás más de 4.500m² dedicados en exclusiva a la fotografía y al cine, una sala de exposiciones, 8 platós equipados con material de última generación (dos de ellos industriales, El Hangar de 650 m² y La Nave de 450 m²), 3 aulas de postproducción equipadas con ordenadores Mac, 2 aulas de edición, 7 aulas teóricas, una sala de retoque y postproducción, una sala de edición y etalonaje, una sala de cine, biblioteca, espacio de coworking, un aula magna, un espacio multidisciplinar con capacidad para 150 personas y una sala de préstamo de material para realizar tus prácticas dentro de la escuela (cámaras, fotómetros, disparadores infrarrojos, fondos, ventanas, paraguas, trípodes, etc.)

Todos los materiales que se utilizan en las clases, están incluidos en el precio del curso. Durante tus estudios y dependiendo del curso que realices, podrás disponer de un material de última generación que es renovado y revisado constantemente.

60 ordenadores Mac con las últimas versiones de *Photoshop, Lightroom, Capture One y Premiere instaladas.*
22 cámaras Canon Eos 1DC, 5D Mark III, 5D Mark II, 7D y 600D
5 cámaras Olympus E-M1 Mk II, E-M10 Mk III, E-M5 II y Pen-F
5 cámaras Fuji serie X
54 Cabezas de flash de estudio autónomas PROFOTO
5 generadores PROFOTO de última generación con cabezas de flash
3 cámaras Hasselblad 503
2 cámaras Phase One
1 cámara Fuji GFX 50S
2 cámara Lumix GH5 y GH5s con adaptador sonido XLR 1
4 objetivos Leica para Panasonic
3 respaldos digitales de medio formato
11 ópticas Olympus
5 ópticas Tamron
10 flashes de mano, Canon y Metz
3 espectrofotómetros
Luz Continua Cine y fotografía:
Arri HMI Frenell 6k, 2,5k, 1,2k, 575w
Arri HMI cinePar, 1,2k
Profoto Daylight HMI 800w, 400w
Arri Fresnell Tungsteno, 5k, 2k, 1k, 550w, 300w
Kit DedoLight
KinoFlo Fluorescencia FlatHead, 4bank 120, 4bank60
Equipos y accesorios Desisti, FilmGear, Profoto Tungsteno, Chimera, Avenger, Manfrotto… etc

En la biblioteca de la escuela puedes encontrar más de 4.00 libros y Dvd's de fotografía, de libre consulta en los horarios establecidos y por supuesto, puedes llevártelos a casa.

EFTI | CENTRO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA Y CINE
C/Fuenterrabía, 4, 6 y 13
Madrid (España)

Teléfono
+34 91 552 99 99

Información general
efti@efti.es

Información cursos
informacion@efti.es

Contacto cursos
cursos@efti.es

Exposiciones
exposiciones@efti.es

Horario de escuela
De 9:00 a 22:00 h

Horario de oficina
De 9:00 a 14:30 y de 16:15 a 20:15 h

efti.es

efti.tv

grupo efti

efti | CENTRO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA Y CINE

LIBRE

efti | tv

TRAMPOLINE

unonueve

Con la colaboración de:

casanovafoto

Profoto