

**Master
Internacional
de Fotografía
y Gestión
de Proyectos**

**EFTI,
MODOS
DE
MIRAR**

efti | CENTRO INTERNACIONAL
DE FOTOGRAFÍA Y CINE

**Master
Internacional
de Fotografía
y Gestión
de Proyectos**

2019

ín

ce

Fragmentos de fotografías: Ricardo Cases, Laia Abril y Eduardo Nave / Profesores de EFTI

di

DURACIÓN DEL MASTER

6

EL FOTÓGRAFO COMO CREADOR

10

ÁREA DE CONOCIMIENTO Y PENSAMIENTO CRÍTICO

10 — 13

ÁREA DE TÉCNICA Y FOTOGRAFÍA APLICADA

14 — 15

ÁREA DE EXPERIMENTACIÓN Y PROCESOS CREATIVOS

15 — 18

ÁREA DE INVESTIGACIÓN, NUEVAS NARRATIVAS Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL

18 — 24

DESARROLLO DE PROYECTO

24 — 25

EL FOTÓGRAFO COMO PROFESIONAL

26 — 31

ZONA CRÍTICA

34

CARACTERÍSTICAS DEL MASTER

36 — 37

INSTALACIONES Y MATERIALES

40 — 42

Al igual que no hay forma sin formación, no hay imagen sin imaginación.

Georges Didi-Huberman

La población actual sube a la red 1.8 mil millones de imágenes diarias. Si a ello le sumamos las imágenes que se capturan pero no se comparten (tomas impulsivas o íntimas, *selfies* descartados, ráfagas inútiles, archivos olvidados o perdidos), las cifras resultan todavía más desconcertantes. El registro de imágenes ha sustituido a la memoria y va camino de suplantar la vivencia. Cada vez más sucesos, incluso aquellos que protagonizamos, se experimentan por medio de una pantalla. ¿Es esto fotografiar?

Hasta la irrupción de la fotografía digital a comienzos del siglo XXI, el fotógrafo era un hacedor de imágenes, con la carga de poder implícita en su rol (un poder blanco, masculino y occidental poco cuestionado, que hoy debemos revisar). Tal función parece haberse resignificado, y no solo por la evolución tecnológica del medio fotográfico —la cámara digital ha desritualizado y democratizado hasta el extremo del *Smartphone* todos los procesos—, sino por la generalización de métodos connaturales a Internet como la apropiación o la colectivización. Los fotógrafos ya no tienen por qué tener una posición proactiva ante la imagen: ya no disparan, ya no atestiguan instantes decisivos (¿quiénes son ellos para juzgar la capacidad de decisión de un instante sobre el tiempo?)

En muchos casos, podría decirse que son las imágenes las que toman al fotógrafo, y no al revés. Sin embargo, el fotógrafo, la fotógrafa, hoy más que nunca, debe tener una posición activa ante la fotografía y su función en el mundo actual. Posicionarse. Sumido en la marea global de imágenes, su papel no puede ser banal.

¿Cómo puede diferenciarse un artista visual del común de los mortales, hoy que fotografiamos todos y todo? Probablemente, enfrentándose a la celeridad y la inmediatez que proporcionan las nuevas tecnologías con una mirada más atenta, que no contribuya a representar el mundo que nos rodea generando más imágenes sin criterio, inanes y efímeras. Bien al contrario, que lo confronte con una visión perdurable y cargada de sentido. El sentido puede ser conceptual, estético, artístico, documental, ficticio, abstracto, pulsional, revolucionario... Tal vez no sea ya tan importante adjetivar la fotografía. Pero sí proponemos un prefijo para ella: *TRANS*. Abogamos por una fotografía transversal, con capacidad de transmitir, transgredir y transformar.

El Máster ofrece una formación integral, basada en la experimentación, la imaginación y el cuestionamiento de la realidad circundante. El programa proporciona todo tipo de conocimientos y estímulos, pero aspira sobre todo a infundir el sentido esencial para todo creador: la curiosidad. Si todo va bien, los alumnos terminarán el curso con más preguntas que respuestas, pero todas las preguntas, esperamos, serán pertinentes.

María Santoyo

MASTER INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

6 — 7

Duración: 15 meses.
609 horas lectivas.

El Máster ofrece una formación teórico-práctica integral y se divide en dos bloques:

El fotógrafo como creador, dedicado a la formación creativa, técnica y crítica así como al desarrollo tutorizado de tu proyecto final (septiembre 2019 – julio 2020).

El fotógrafo como profesional, dedicado a los formatos de producción y difusión de los proyectos creativos (libros, exposiciones, multimedia, etc.) y a proporcionar recursos transversales y estrategias profesionales y de emprendimiento adaptadas al sector cultural actual en el ámbito internacional (septiembre – diciembre 2020).

El Máster incluye clases con fotógrafos consagrados, artistas y profesionales del sector cultural, un programa de debates y la opción de realizar un viaje profesional guiado a un festival de fotografía europeo.

Tendrás de 3 a 5 días de clase por semana y acceso a un amplio programa de eventos culturales organizados por la escuela para enriquecer tu experiencia durante el curso.

El claustro está formado por 21 profesoras y 32 profesores españoles y extranjeros de reconocida experiencia profesional y docente.

Los grupos son reducidos.

EFTI, modos de mirar

EL FOTÓGRAFO COMO CREADOR

ÁREA DE CONOCIMIENTO Y PENSAMIENTO CRÍTICO

GLOBOS, ASTRÓNOMOS, MENTIRAS Y DEMOCRACIA (UNA AVENTURA FOTOGRAFICA)

**María Santoyo (Lda. en Historia del
Arte, gestora cultural y comisaria
independiente) 3 horas**

¿Cuándo y por qué nace la fotografía? Presentada como una forma de arte democrático en 1839, hija de la ciencia, la técnica y la bohemia, la fotografía perdió en el siglo XX algunos elementos constituyentes que podrían garantizar su supervivencia más allá del siglo XXI. En esta obertura, desmontamos mitos, reconstruimos los significados que tuvo el invento en sus orígenes y planteamos los que podría tener una vez superada la era digital.

DESVELAR LA FOTOGRAFÍA: DESDE LOS PRE-ORÍGENES HASTA LA KODAK NO. 1

**Martí Llorens (Fotógrafo)
9 horas**

En este taller sobre el origen y los primeros cincuenta años de la historia de la fotografía, transitamos por territorios anteriores al inicio del medio para, desde allí, narrar y reflexionar acerca de sus inventores, del trabajo de sus pioneros y de los medios con que contaron para llevarlo adelante; en definitiva, de su *idea* de fotografía y de su relación con *lo visible*.

HISTORIA Y REVOLUCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA

**Jesús Micó (Dr. en Bellas Artes, teórico
y comisario independiente)
28 horas**

Con el conocimiento de la historia del medio fotográfico se adquiere un mejor entendimiento, crítico y maduro, de su estado presente y de su proyección de futuro. Este taller analiza la creación fotográfica en los diferentes contextos geográficos y temporales del periodo que va desde el Pictorialismo Internacional de finales del siglo XIX hasta el fin del siglo XX.

IMÁGENES: REGISTROS, AMPLI(FIC)ACIONES Y DESBORDAMIENTOS. DE LAS EXPERIENCIAS DE VANGUARDIA A LA POSTMODERNIDAD CRÍTICA

**Jesús Alcaide (Crítico de arte y
comisario independiente)
12 horas**

Partiendo de la importancia que la fotografía tuvo en la crisis del objeto artístico en las experiencias de vanguardia a comienzos del siglo XX, este taller abordará de manera teórico-práctica las maneras, hitos y procesos según los cuáles concebimos hoy el estatuto de la imagen, desde la huella o registro hasta la propia reflexión sobre sí misma y las maneras en que se produce, distribuye y visibiliza.

HISTORIAS DE LA (RE)PRESENTACIÓN: DESDE THE PICTURES GENERATION A LA FOTOGRAFÍA ALGORÍTMICA

**Jon Uriarte (Fotógrafo e investigador)
12 horas**

Durante este taller se realizará un análisis transversal de las ideas y prácticas desarrolladas por la *Pictures Generation* a partir de los años setenta y como éstas se ven reflejadas con los procesos de trabajo y planteamientos teóricos de la imagen hasta la primera década del siglo XXI. Conceptos como hiperrealidad, ecología visual, imagen pobre o ciudadanía visual se pondrán en relación con trabajos que indagan en las nuevas materialidades de la imagen, los procesos colaborativos y la hibridación con diferentes herramientas de expresión.

TRANSFOTOGRAFÍA: DISCURSOS VISUALES EN LA ERA POST-INTERNET

**Ira Lombardía (Artista visual)
12 horas**

Este taller aborda los procesos de producción, distribución y consumo de la imagen digital. Tras una introducción teórica al cambio de paradigma que ha sufrido la imagen fotográfica desde la entrada de las herramientas digitales y los nuevos medios de distribución y consumo que han posibilitado internet y las redes sociales, nos aproximaremos a los actuales discursos visuales en la era de post-internet. Tras esta inmersión teórica y reflexiva, se construirá una propuesta visual colectiva que participará de las nuevas derivas de la imagen contemporánea.

MASTER INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

DEL CENTRO A LA PERIFERIA. LA REPRESENTACIÓN DE LA CIUDAD

María López (Dra. en Historia del Arte, docente e investigadora)

6 horas

La cuestión urbana es, quizá, el rasgo que mejor define a nuestra sociedad contemporánea. La ciudad es causa y efecto, y la visión fotográfica no permanece al margen. Muy al contrario, la fotografía se erige como espacio de reflexión, de conocimiento y de observación. Del centro a la periferia, la profunda complejidad de las ciudades será nuestro objeto de estudio.

POP LIFE: CULTURA POPULAR E IMAGEN FOTOGRÁFICA

David Trullo (Artista visual)

9 horas

¿No es la vida una serie de imágenes que cambian mientras se repiten a sí mismas? Desde que *Andy Warhol* abrió la veda, multitud de creadores han utilizado la iconografía popular y *mass media* en su trabajo. El *Pop Art* ha mutado en decenas de corrientes (*street art*, *punk*, *trash*, *kitsch*) y la interacción alta-baja cultura sigue presente en la creación contemporánea. Este taller práctico pretende repasar distintas propuestas 'pop' y ponerlas al servicio de nuestro trabajo de autor.

OTRAS POSIBILIDADES EN LO VISUAL: PRÁCTICAS ARTÍSTICAS FEMINISTAS Y QUEER

Semiramis González (Comisaria independiente especializada en feminismo)

6 horas

¿Es posible plantear un discurso crítico a partir de las imágenes que vemos? Este taller busca un acercamiento a otras lecturas posibles a través del feminismo, la teoría *queer* y su influencia en la cultura visual. Entre las cuestiones que se abordan están la caída de la idea de genio, el cuestionamiento de la estructura misma de Historia como un ente neutro y la posibilidad del placer visual.

LUZ ESCRITA. DIÁLOGO ENTRE EL MUNDO TEXTUAL Y LA FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA

Francisco Carpio (Dr. en Historia del arte, comisario y crítico de arte)

9 horas

Este taller tiene como objetivo fundamental dar a conocer la interrelación y diálogo entre la esfera textual (letras, palabras, frases, textos y otras formas de representación escrita) y la esfera visual (la imagen fotográfica) dentro de la fotografía artística contemporánea. Aunque su base es teórica, las sesiones se complementarán con diversos ejercicios y supuestos prácticos.

LEER LAS IMÁGENES: SIMBOLOGÍA, ICONOGRAFÍA Y ESTÉTICA

Carmen Dalmau (Lda. en Historia del Arte) 12 horas

El objetivo del taller es desarrollar la capacidad de emitir juicios críticos y estéticos acerca de imágenes pictóricas y fotográficas descubriendo las claves iconográficas y simbólicas que permiten acceder a su lectura interpretativa. Durante las sesiones, la reflexión teórica y el comentario a pie de obra constituyen las acciones esenciales de los participantes.

LECTURAS PARA ACLARAR LA MIRADA

María Santoyo (Lda. en Historia del Arte, gestora cultural y comisaria independiente) 12 horas

La inquietud de varias generaciones de críticos, filósofos, escritores y creadores nos ha legado una fuente inagotable de información, inspiración y pensamiento a partir del cual conformar nuestro criterio. Sin criterio, la mirada del fotógrafo carece de relevancia o capacidad de perdurar a través de sus imágenes. Este taller parte de textos de origen diverso para suscitar debates, formular y compartir ideas. También propone una serie de ejercicios creativos basados en la representación de espacios escritos, desde la habitación al otro lado del espejo de Carroll a la habitación propia de Woolf.

**ÁREA DE TÉCNICA Y FOTOGRAFÍA
APLICADA**

**TÉCNICAS AVANZADAS EN
FOTOGRAFÍA DIGITAL**
Jorge Salgado (Fotógrafo)
16 horas

Aprenderemos a completar y optimizar el flujo de trabajo relacionado con nuestras imágenes digitales desde la toma, empezando por una gestión de color integral y continuando con un buen procesado de archivos, hasta terminar aplicando las técnicas de retoque y optimización más avanzadas para conseguir una calidad de imagen final impecable.

**FOTOGRAFÍA APLICADA: BODEGÓN Y
RETRATO CON LUZ NATURAL**
Alfonso Zubiaga (Fotógrafo)
18 horas

Aprenderás a emplear la luz natural sobre objetos y personas. Se enseñarán las técnicas y los materiales necesarios para controlar con precisión la iluminación de una forma práctica e intuitiva, utilizando cámaras de 35 mm, medio formato y cámara de placas. Trabajaras en un plató de luz natural desarrollando bodegones y retratos para descubrir la belleza de dicha iluminación y sus posibilidades creativas.

**FOTOGRAFÍA APLICADA:
PATRIMONIO CULTURAL**
José Latova (Fotógrafo)
8 horas

La fotografía del patrimonio cultural, cuyo campo de acción son los archivos, los museos, la arqueología y los monumentos, exige una alta especialización en diversos conocimientos; los propios del género, basados en la historia, la evolución cultural, científica y tecnológica de la humanidad. Y estar al día en los avances tecnológicos y conceptuales de la actividad fotográfica, para aplicarlas en el trabajo diario. Su resultado, aunque técnico y científico, va siempre acompañado del carácter artístico del fotógrafo, definido por su capacidad para interpretar y releer las obras y artefactos que fotografía.

**FOTOGRAFÍA APLICADA: ESPACIOS
INTERIORES**
Amador Toril (Fotógrafo)
8 horas

Aprenderemos la técnica y las herramientas necesarias para enfrentarnos a la fotografía de espacios con soltura y calidad. Este tipo de fotografía tiene características concretas que repasaremos y practicaremos en espacios singulares para que su realización resulte fácil y nos podamos centrar en lo que queremos expresar.

**EL CONTROL DEL ESPACIO:
ARQUITECTURA Y PAISAJE URBANO
CON CÁMARA DE MEDIO
Y GRAN FORMATO**
Eduardo Nave (Fotógrafo)
16 horas

Las cámaras de medio y gran formato están dando un tempo nuevo a la fotografía documental. La interpretación de los lugares y espacios a través de estos formatos hace que se establezca una reflexión más pausada y profunda en el conocimiento del entorno.

**LA FACTORÍA DE LA IMAGINACIÓN:
INTERSECCIONES ENTRE FOTOGRAFÍA
Y CINE**
**María Santoyo (Lda. en Historia del
Arte, gestora cultural y comisaria
independiente) y Daniel Parrilla
(Gaffer)**
20 horas

Tras una introducción teórica que analiza las influencias compartidas entre los dos principales medios de la modernidad a través de autores como Alfred Hitchcock, Cindy Sherman, Agnès Varda o Nan Goldin, desarrollaremos un taller de iluminación cinematográfica en el Hangar de EFTI (plató Industrial situado en Arganda del Rey). Aprenderemos a construir y *atrezzar* decorados, manejar equipos de luz continua y controlar conceptos como el color y la narrativa visual basándonos en ejemplos y referencias del cine y la fotografía contemporánea.

**ÁREA DE EXPERIMENTACIÓN Y
PROCESOS CRATIVOS**

CREATIVIDAD Y OBRA FOTGRÁFICA
**Javier Vallhonrat (Fotógrafo, Premio
Nacional de Fotografía 1995)**
18 horas

Acercamiento al fenómeno de la creatividad, entendida como potencial y como expresión de lo íntimo y personal, a través de un recorrido multidisciplinar por algunas de sus elaboraciones teóricas. El taller explora asimismo distintos aspectos del proceso creativo de forma vivencial, con el propósito último de activar resortes que confluyan en la producción de obra fotográfica.

**EL OJO INTERIOR: POÉTICA DE
LA MIRADA**
**Esther Ramón (Poeta y profesora de
escritura creativa)**
12 horas

“Antes de mirar, aprende a cerrar bien los ojos”. Este verso de Ángel Crespo, como este taller, es una invitación a adentrarnos en la mirada interior, un espacio invisible e inasible, pero propio, que condiciona y singulariza nuestra manera de mirar el mundo. A través de los cruces entre lo fotográfico y lo poético, aprenderemos a “cerrar bien los ojos”, con atención extrema, hasta que broten y fecunden las imágenes.

CONSTRUIR EL MUNDO CON LA MIRADA

David Jiménez (Fotógrafo) 12 horas

Lo que llamamos realidad es una construcción de la mente, y el medio fotográfico es una herramienta poderosa para explorar esa realidad subjetiva y comunicarla a otros. Veremos que nuestro punto de vista escapa de construir el mundo, y cómo la utilización del espacio, el tiempo y la luz pueden convertirse en vehículo de expresión de las ideas en el trabajo fotográfico personal. Para ello nos apoyaremos en el visionado de obras de numerosos autores/as.

UNA CALLE, UN COCHE, UN ÁRBOL: EJERCICIOS PRÁCTICOS SOBRE FOTOGRAFÍA URBANA

**Ricardo Cases (Fotógrafo) Invitados:
Antonio M. Xoubanova, Óscar Monzón
(Fotógrafos) y Federico Paladino
(Fotógrafo y diseñador) 20 horas**

Taller en el que se propone el entorno urbano como contexto fértil para el desarrollo de proyectos propios. Se llevarán a cabo una serie de ejercicios prácticos (producción, edición) con el objetivo de lubricar los procesos habituales del fotógrafo en el planteamiento y desarrollo de sus trabajos. Con el resultado se elaborará colectivamente una publicación experimental. Al acabar el taller cada fotógrafo se llevará un PDF con el *fanzine* listo para imprimir. Antes de concluir se imprimirá un ejemplar que reproduciremos.

EL ESPACIO DE LA IMAGEN Y LA IMAGEN COMO ESPACIO

**Rebecca Mutell (Fotógrafa e
investigadora en fotografía) 9 horas**

El objetivo de este taller de experimentación es estimular en el alumno, nuevos enfoques y análisis en torno a la reflexión de nuestros hábitos visuales. A través del visionado de diferentes experiencias contemporáneas que se adentran en la génesis de la creación de imágenes, intentaremos posicionarnos en el espacio de la imagen para poder despojarnos del punto de vista, rodearla, colocándonos en su interior. En definitiva, experimentar sobre cómo emergen las imágenes.

LA IMAGEN TOMA LA PALABRA: TALLER DE VIDEOCREACIÓN

**Cynthia González (Lda. en
Comunicación Audiovisual, diseñadora
audiovisual y artista multimedia)
20 horas**

El objetivo de este taller es que seas capaz de traducir tu propio lenguaje creativo al soporte vídeo a través de tus propias herramientas, bien para la creación de piezas, bien como extensión de tu propio trabajo fotográfico. Se estudiarán técnicas que permitan potenciar la creatividad para lograr resultados que vayan más allá de la estética vigente y transmitan al espectador un sello personal e identificativo.

**PRÁCTICAS COLECTIVAS:
UNA MIRADA DE MIL OJOS**

Gisela Volá (Fotógrafa y gestora cultural. Co-fundadora de Sub, cooperativa de fotógrafos)

12 horas

El taller tiene por objetivo conformar grupos de trabajo para desarrollar un ensayo fotográfico colaborativo a partir del pensamiento crítico. Durante los encuentros se atravesarán todas las instancias metodológicas desde el origen de un reportaje hasta su conclusión y se reflexionará en torno a diferentes ensayos fotográficos y textos que nos permitan incorporar herramientas dentro de ese proceso creativo. La metodología incluye el mapeo de temáticas y la elaboración de propuestas, el desarrollo de un reportaje colectivo, el visionado de reportajes y textos disparadores de ideas, la producción en el territorio, la edición final y los posibles canales y formatos de difusión.

TALLER EXPERIMENTAL DE IMAGEN 2.0

Daniel Mayrit (Artista visual)

9 horas

¿Cuál es el proceso creativo para desarrollar proyectos fotográficos *online*? Trabajaremos la génesis de una idea dirigida al mundo 2.0 para después desarrollar la estrategia de producción de las imágenes y simularemos las posibles vías para su difusión *online*. El objetivo es desarrollar herramientas prácticas que nos ayuden a adaptar o a realizar íntegramente nuestros proyectos en el universo 2.0.

**ÁREA DE INVESTIGACIÓN,
NUEVAS NARRATIVAS Y
TRANSFORMACIÓN SOCIAL**

**ANTIFOTOPERIODISMO. UNA ÉTICA
DE LA MIRADA**

Carles Guerra (Artista, Crítico de arte y Director de la Fundació Tàpies de Barcelona) 6 horas

Este taller pretende abordar una preocupación creciente por los efectos de las imágenes. Su capacidad de movilizar la opinión no puede pasarnos desapercibida, por eso, siendo el fotoperiodismo unos de los géneros más conectados con la noción de opinión pública, sus formas y protocolos han llegado a adquirir una rigidez y un carácter repetitivo más que sospechoso. El análisis de prácticas fotográficas que se han realizado en el marco de lo profesional y otras que han eclosionado como formas independientes de participación en los debates de la opinión pública puede darnos algunas pistas acerca de esta crisis que, sin ánimo de erosionar al fotoperiodismo -que sigue siendo muy necesario-, denominamos "antifotoperiodismo". La crítica a este género fotográfico solo busca sacudir sus implícitos para, en todo caso, garantizar y mejorar en lo posible la calidad de nuestra esfera pública.

HUELLAS Y MEMORIAS

David Schäfer (Artista visual e investigador en fotografía) 9 horas

Abordaremos la relación entre la fotografía y las memorias mediante la construcción de diálogos entre teorías de distintos campos disciplinarios y proyectos de creación en artes visuales realizados con material de archivo. De un modo crítico y analítico, discutiremos cómo la naturaleza técnica de las imágenes fotográficas puede ser puesta al servicio de la mirada para desarrollar una memoria subjetiva y colectiva que permita recuperar narrativas y re-significar el pasado.

**FRONTERAS Y LUGARES DE
CONFRONTACIÓN. ACERCAMIENTOS A
UN PAISAJE GLOBALIZADO**

Xavier Ribas (Artista visual) 9 horas

La fotografía contemporánea del territorio tiene que lidiar con la complejidad de la globalización y sus efectos sobre las estructuras de poder y los mecanismos de control del territorio. Este taller propone una reflexión en torno a las representaciones fotográficas del territorio con la finalidad de indagar sobre los discursos político-estéticos que éstas articulan y la manera en que visualizan los procesos sociales y económicos que intervienen en la construcción contemporánea del territorio.

FOTOGRAFIAR A LOS DEMÁS

Bego Antón (Fotógrafa) 9 horas

Este taller profundiza en las diferentes maneras de retratar al otro y proporciona herramientas para la búsqueda de una identidad creativa, abordando el tema desde todos los géneros y estilos posibles: la fotografía documental, el nuevo documentalismo, la postfotografía, la apropiación, el *collage* o el diario íntimo.

**CON LA MIRADA A CUESTAS: UNA
PERSPECTIVA CONTEMPORÁNEA
SOBRE EL VIAJE FOTOGRAFICO**

Lurdes R. Basolí (Fotógrafa) 9 horas

En el género fotográfico del viaje de carretera o *road-trip*, donde el movimiento es constante, la coherencia de nuestra mirada es lo que conforma un universo propio y un discurso unificado. Analizaremos autores fundamentales del género y repasaremos su evolución hasta la actualidad para conocer así algunas formas contemporáneas de viajar con la cámara y la mirada auestas. Se realizará además un ejercicio práctico.

IMAGEN E IDEOLOGÍA: CONFLICTOS Y AFECTOS DE UNA REALIDAD PACTADA

Ixone Sadaba (Artista visual e investigadora) 9 horas

En la medida en que existe la fotografía, las imágenes funcionan como evidencia de una historia de las relaciones humanas. Más allá de la superficie de la imagen impresa, la fotografía funciona como testigo de un contrato social entre (al menos) el fotógrafo, lo fotografiado y la cámara. Intentaremos hacernos conscientes de nuestra postura dentro de este contexto y también de cómo la mostramos ante los demás. El arte tiene la capacidad de restaurar una visión dañada por el abuso de ciertas imágenes. Reconponer la humanidad puede ser, por tanto, una responsabilidad y una cualidad de la representación.

INVESTIGACIÓN + NARRATIVAS Y PLATAFORMAS

Laia Abril (Fotógrafa) 9 horas

Este taller tiene como objetivo proporcionarte un conjunto de herramientas y estrategias para mejorar la investigación y la construcción de tus proyectos. Los ejemplos del método de trabajo de la profesora, basado en la colaboración y la construcción, análisis y afinamiento de narrativas a través de múltiples plataformas, actuarán como disparadores para que los participantes piensen lateralmente sobre sus trabajos. El taller también considera cómo una combinación de diferentes medios tales como fotografía, diseño, texto, película o ilustración, pueden transformar una idea en un proyecto artístico más amplio.

VISIÓN MULTIMEDIA: IMAGEN Y RELATO DIGITAL

Domenico Chiappe (Escritor, autor multimedia) 9 horas

El formato digital cambia la relación entre autor y espectador, y disuelve las convenciones de espacio y tiempo, bajo dos cualidades del medio: interacción y multimedia. A partir de obras electrónicas actuales, se analizarán los nuevos retos de la fotografía y otros lenguajes con los que se combina (escritura, música, vídeo), en el relato y la creación digital, sea documental o artístico. Las claves del *storytelling*.

LA IMAGEN COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Yolanda Domínguez (Artista visual, experta en comunicación y género) 9 horas

A lo largo de la historia, las imágenes se han utilizado para reforzar al poder y controlar las preferencias y las decisiones de quienes las ven. Entender qué papel desempeñan las imágenes en la sociedad, cómo se relacionan con las que ya existen y de qué manera afectan a las personas, es fundamental para ejercer nuestro trabajo de una manera más consciente y comprometida.

*Página izquierda: Página izquierda: David Trullo y Ricardo Cases/ Profesores de EFTI
Página derecha: Antonio Guerra / Premio Roberto Villagraz 2018*

transmitir,
transgredir,
transformar.

DESARROLLO DE PROYECTO

BÚSQUEDA Y MOTIVACIÓN DE PROYECTOS DE AUTOR

Beatriz Martínez (Lda. en Bellas Artes, fotógrafa) 16 horas

Análisis de los mecanismos psicológicos que ayudan o entorpecen el acto creativo. Toma de conciencia de posibles bloqueos e interferencias y aprendizaje de estrategias para desactivarlos. Se fomentarán los cruces multidisciplinares como una manera de generar experiencias transversales que promuevan el pensamiento creativo. Se propondrán ejercicios prácticos para que el alumno descubra las características intrínsecas de su lenguaje personal: sus temas, su estética y su marco conceptual.

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AUTOR

Juan Valbuena (Fotógrafo y editor) 6 horas

Reflexión sobre temáticas, puntos de vista y aproximaciones. Análisis de las nuevas relaciones emisión-receptor: de lo particular a lo universal o de lo universal a lo particular. Presentación de los primeros mapas de decisiones: ¿Qué fotografiar?, ¿cómo fotografiar? Orientación en la construcción de un proyecto personalizado para cada uno de los alumnos según sus intereses: título, textos, imágenes, plan de trabajo y presupuesto.

PRENDERLE TODO FUEGO: AFIRMACIÓN Y ARGUMENTACIÓN DE TRABAJOS CREATIVOS

Verónica Fieiras (Editora, autora) 6 horas

El ansia de buscar resultados rápidos y cerrar proyectos antes de tiempo tiene una consecuencia directa y simple: un cuerpo de trabajo débil y una argumentación dudosa. Si nos atrevemos a correr el foco del éxito e ir un poco más lento, cuestionando nuestra manera de pensar y habitar el mundo, es altamente probable que arrojemos proyectos más sólidos y perdurables, como una respuesta natural a todo lo anterior. En estos dos encuentros, pondremos todo en duda y habitaremos la incomodidad y el vacío como un lugar desde donde re-pensarnos.

EXPANDIENDO EL CONCEPTO DE AUTORÍA

Yolanda Domínguez (Artista visual, experta en comunicación y género) 3 horas

El acto creativo surge de una pulsión íntima y personal, pero no tiene por qué terminar en el momento en que lo compartimos con otras personas. Las redes sociales y las nuevas tecnologías están permitiendo ampliar el concepto de autoría hacia nuevas formas de expresión colectiva. Analizaremos otros lugares desde los que el/la creador/a de imágenes también puede trabajar: partiendo de las necesidades de una comunidad, actuando como mediador o canalizando la creatividad y la energía de otras personas.

TUTORÍAS

36 horas

Entre septiembre de 2019 y julio de 2020 se realizarán cinco tutorías creativas, a cargo de Beatriz Martínez, tres tutorías de gestión de proyecto, a cargo de Juan Valbuena, y dos tutorías técnicas, a cargo de Jorge Salgado, además de dos tutorías conjuntas con la directora del curso y los tutores. Durante las sesiones, de tres horas de duración cada una, se comentarán los trabajos de los alumnos, se resolverán dudas y se encargarán ejercicios que contribuyan a encauzar el desarrollo de los proyectos finales.

VISIONADOS

Entre septiembre de 2019 y julio de 2020, se realizarán nueve jornadas de visionados con miembros del equipo docente y otros expertos invitados. En este modelo tutorial, tienes la opción de seleccionar una entrevista individual de treinta minutos de duración cada una, con dos tutores de tu elección.

ENTREGA PARCIAL

En julio de 2020, un jurado compuesto por la directora, los tutores del curso y dos invitados, evaluará los proyectos desarrollados por los alumnos y presentados en formato digital.

SUMMER CAMP

El Máster ofrece la posibilidad de realizar una visita a un festival fotográfico europeo, guiado y organizado por miembros del equipo docente. El viaje es opcional (consultar condiciones)..

EL FOTÓGRAFO COMO PROFESIONAL

DIFUSIÓN DE PROYECTOS Y PROFESIONALIZACIÓN

Juan Valbuena (Fotógrafo y editor)
3 horas

Introducción al bloque final del Máster, en el que se proporcionarán herramientas de difusión de proyectos y profesionalización. Revisión del estado y evolución de los proyectos tras la pausa veraniega e inicio de la primera exploración de las posibilidades de difusión de cada uno de los proyectos en los diferentes soportes disponibles: papel, pared, pantalla. Presentación de los últimos mapas de decisiones: ¿cómo ser visto?, ¿dónde ser visto?

POSTPRODUCCIÓN: CODIFICACIÓN, OPTIMIZACIÓN, PREIMPRESIÓN Y GESTIÓN DE ARCHIVOS

Eduardo Nave (Fotógrafo)
9 horas

La optimización y la gestión de los archivos es una de las claves fundamentales para que el resultado final de las imágenes y los proyectos sea coherente. Es necesario eliminar cualquier fisura técnica y buscar las mejores pautas, herramientas y recursos de postproducción para que la producción final sea óptima.

EL FOTOLIBRO COMO FORMA DE DIFUSIÓN

Juan Valbuena (Fotógrafo y editor)
11 horas

Orientación de los proyectos hacia formatos de comunicación en soporte papel. Introducción al mundo editorial. Repaso ordenado de las tareas de los diferentes agentes que intervienen en la vida de un fotolibro: del autor al comprador, pasando por el editor, el diseñador, el preimpresor, la imprenta, la editorial, la distribuidora y el punto de venta. Proceso completo de construcción de un prototipo para cada alumno, buscando la total coherencia entre objeto y proyecto.

PAUTAS DE DISEÑO PARA FOTÓGRAFOS

Jaime Narváez (Diseñador)
6 horas

En la actualidad, el diseñador debe abarcar un extenso campo de nuevos medios, herramientas, recursos y responsabilidades, desde el concepto y la producción hasta el arte final. Este taller aborda aspectos fundamentales de la historia del diseño gráfico como resultado de análisis, mediante ejercicios prácticos, de las distintas fases del trabajo en campos como la narración visual, la edición impresa y electrónica, el diseño seriado, la identidad gráfica aplicada y el diseño expositivo.

PRODUCCIÓN DE FOTOLIBROS

Juan Valbuena (Fotógrafo y editor)
4 horas

Visita a la imprenta AG Palermo. Acercamiento a los procesos de producción industrial y a las diferentes tecnologías de impresión disponibles según tirada y necesidades de cada proyecto (*HP indigo* vs. *offset* tradicional), así como una aproximación directa a las materiales de impresión: tintas, barnices y papeles.

COMISARIAR IDEAS, HACER EXPOSICIONES

Nerea Ubieta (Comisaria independiente)
9 horas

El taller profundiza en la labor del comisariado como conector de ideas y contextos, nudo de significaciones abiertas y principio amalgamador de formas artísticas. El planteamiento es teórico-práctico: desde un acercamiento histórico que aborda los primeros proyectos curatoriales y sus adalides, hasta prácticas reflexivas y participativas –centradas en la imagen–, en las que aprenderás a elaborar un discurso y un lenguaje expositivo propio.

UNA MIRADA AL MONTAJE DE EXPOSICIONES

Fernando Muñoz (Arquitecto) 6 horas

Este taller ofrece algunas claves importantes para plantear una exposición de fotografía. El taller ayudará a entender cómo la luz, las dimensiones, el color, el recorrido por el espacio o la información que damos sobre nuestra obra son determinantes en la construcción de una experiencia sensorial coherente.

IMPRESIÓN DE AUTOR DE ALTA CALIDAD, PAPELES Y ACABADOS

José Quintanilla (Fotógrafo y experto en impresión) 4 horas

Visita a *Taller Digigráfico*, laboratorio digital de alta calidad especializado en trabajos de autor. Podrás conocer de cerca los procesos, técnicas y materiales que utilizan los creadores contemporáneos para trasladar su obra al papel y aprender a garantizar la durabilidad y estabilidad de las copias fotográficas gracias a un uso adecuado de papeles y ciertas pautas de conservación. Aprenderás a conseguir una gestión de color conveniente para tu flujo de trabajo con el fin de obtener la máxima fidelidad entre la pantalla y el papel.

DIFUSIÓN MULTIMEDIA

José Bautista (Productor y editor multimedia, compositor y documentalista)

12 horas

Introducción a las nuevas tecnologías al alcance de artistas visuales en la producción y postproducción de una creación audiovisual multimedia y las posibilidades de difusión de la misma. Se plantean como objetivos del taller la exploración de las características y viabilidad del proyecto multimedia, la planificación y captura de los medios audiovisuales que se deseen incorporar, análisis de conceptos de montaje multimedia y exploración de los diferentes medios de difusión.

UNA IMAGEN, MIL SOPORTES

Yolanda Domínguez (Artista visual, experta en comunicación y género)

6 horas

¿A quién quieres llegar con tus imágenes? ¿Conoces el lenguaje que manejan las personas a las que te diriges? ¿Cómo puedes adaptar el código de tus proyectos para ampliar su campo de acción y conquistar nuevos públicos? Sintonizar nuestro trabajo con las frecuencias de distintos canales nos ayudará a hacer llegar nuestro mensaje mucho más lejos.

NUEVAS FORMAS DE NARRACIÓN Y DIFUSIÓN EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

Mónica Allende (Comisaria, consultora en fotografía y editora de proyectos)

9 horas

Analizaremos el concepto “transmedia” usando ejemplos de casos específicos para entender las diferentes posibilidades narrativas y sus aplicaciones en diferentes plataformas digitales. Exploraremos formas de distribución y financiación de proyectos y posibilidades de proyección y *networking* internacionales. Presentaciones individuales para recibir asesoramiento personalizado sobre proyectos específicos para su desarrollo creativo, distribución y producción.

ESTRATEGIAS DE AUTOPROMOCIÓN

Veronika Marquez (Artista visual)

6 horas

La labor del artista no termina en la creación de una obra o proyecto, sino que continúa en otras facetas que le obligan a trabajar de forma competente en su ámbito profesional convirtiéndose en multifuncional y transitando por numerosas áreas, independientemente del contenido de su obra. En la búsqueda de nuevos canales de visibilidad, nos introduciremos en los mecanismos de gestión y de estrategias para poder dirigir, gestionar y promocionarnos al tiempo que generamos una mirada internacional. Veremos los nuevos espacios en red, alianzas, visionados de portfolios, residencia de artistas, ferias, redes sociales, libro de autor, objetos de arte, así como nuevos espacios de difusión.

INSTAGRAM PARA FOTÓGRAF@S

Pollobarba (Fotógrafo)

6 horas

En este taller plantearemos las estrategias necesarias para que, mediante una gestión coherente, una planificación eficaz y un correcto uso de las herramientas adecuadas, Instagram nos ayude a conseguir los objetivos y metas que tengamos como fotógraf@s. Para ello, haremos hincapié en cómo potenciar nuestra imagen de marca y de qué manera crear una fiel y cuidada comunidad de seguidores en esta red social.

CASE STUDY: EL PROYECTO ‘Y TÚ, ¿POR QUÉ ERES NEGRO?’

Rubén H. Bermúdez (Fotógrafo)

4 horas

En este taller se hablará del proceso creativo del proyecto ‘Y tú, ¿por qué eres negro?’, desde la gestación de la idea hasta su producción y distribución. ¿Desde dónde hablo? ¿A quién hablo? o ¿Qué tipo de autor quiero ser? Éstas son algunas de las preguntas que Rubén planteará con la intención de que el alumnado se atreva a contar sus propias historias y tenga una, o varias, estrategias para hacerlo.

MASTER INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

OFICIO Y BENEFICIO: CONCEPCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS PROFESIONALES

Carlos Spottorno (Fotógrafo) 9 horas

Todas las plataformas de comunicación actuales, y previsiblemente las del futuro a medio plazo, tienen algo en común: se alimentan de material fotográfico y audiovisual. Reportajes, documentales, *docucomerciales*, libros personales, arte, publicidad, ... todo está relacionado y todo es necesario. El profesor se basará en su propia experiencia para explicar cómo empezar una carrera profesional, asegurándose de que cada proyecto sea la puerta del siguiente. Dedicación, entusiasmo y estrategia. Y un concepto clave: versatilidad.

ESTABLECIMIENTO PROFESIONAL Y LEGISLACIÓN DEL SECTOR DE LA IMAGEN

Javier González (Abogado especializado en derechos de autor) 6 horas

Consideración general de la fotografía en el mundo jurídico. Derechos de autor, facultades y límites de la actividad fotográfica. Cómo hacerse autónomo o crear una empresa fotográfica.

ESTRATEGIAS DE FUTURO

Juan Valbuena (Fotógrafo y editor) 3 horas

Presentación de diferentes documentos de establecimiento profesional: Dossiers comerciales, propuestas a clientes, solicitudes de becas y ayudas e iniciativas en el ámbito cultural. Información actualizada y orientada a los intereses de cada alumno. Elaboración de un calendario general de eventos, convocatorias y oportunidades para explorar el año después del Master.

TUTORÍAS

Juan Valbuena (Fotógrafo y editor), Beatriz Martínez (Lda. en Bellas Artes, fotógrafa), María Santoyo (Lda. En Historia del Arte, gestora cultural y comisaria independiente) 9 horas

A través de dos tutorías conjuntas, recibirás asesoramiento de la directora y los tutores para dar forma final a tu proyecto (libro, exposición, multimedia o multicanal).

VISIONADOS

Entre septiembre y diciembre de 2020, se realizarán tres jornadas de visionados con miembros del equipo docente y otros expertos invitados. En este modelo tutorial, tienes la opción de seleccionar una entrevista individual de treinta minutos de duración cada una, con dos tutores de tu elección.

ENTREGA FINAL

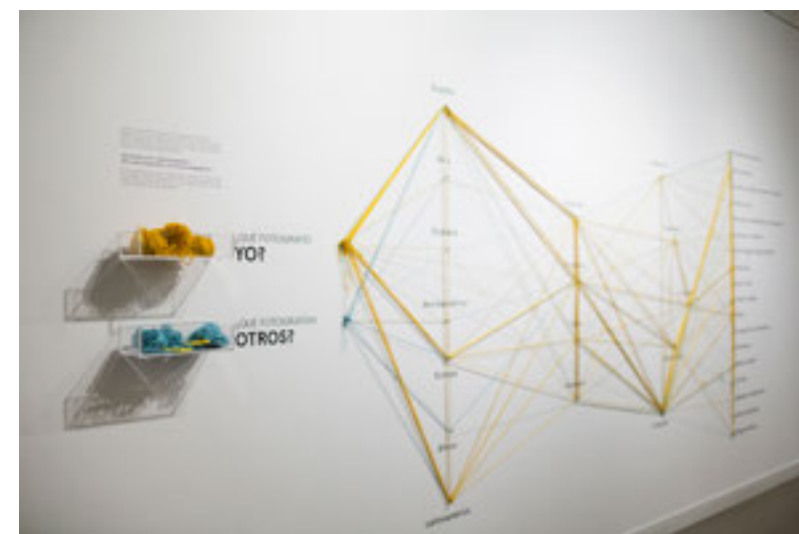
En diciembre de 2020, un jurado compuesto por la directora, los tutores del curso y tres invitados, evaluará los proyectos producidos por los alumnos en su formato final.

EXPOSICIÓN DE FIN DE CURSO

Exposición colectiva de los alumnos del Máster comisariada por María Santoyo en la Sala EFTI, abierta al público entre diciembre de 2020 y enero de 2021.

CONTACTO ABIERTO

A lo largo de una jornada, presentarás tus trabajos a profesionales del sector invitados, exalumnos, nuevos alumnos y público general.

más que
una escuela,
un centro
para la imagen

MASTER INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ZONA CRÍTICA

Zona crítica es un programa de encuentros y mesas redondas incluidos en el programa del Máster cuyo objetivo es el acceso privilegiado a la creatividad, las ideas y los trabajos de una serie de autores y profesionales consagrados, además del fomento de la curiosidad, el espíritu crítico y la capacidad de reflexión en torno a los temas que afectan al artista visual actual.

Premio Nacional 4 horas

Sesión cara a cara con un fotógrafo galardonado con el Premio Nacional de Fotografía.

Más allá de la foto 4 horas

Sesión cara a cara con un artista visual consagrado cuyo trabajo se centre en la imagen y sus interpretaciones.

Antiguos alumnos 8 horas

Dos sesiones cara a cara con antiguos alumnos del Máster con reconocimiento en el ámbito nacional e internacional.

Mesas redondas 3 sesiones de 2 horas cada una

Un profesor del Máster invita a dos autores reconocidos o expertos del sector cultural para hablar sobre temas de interés para el creador actual. En esta edición, los temas abordados serán:

Hiperrealidad

Archivo

Conflicto

Dirección y coordinación

Directora: María Santoyo
Coordinadores: Beatriz Martínez y
Juan Valbuena

Acceso

Es necesario presentar la siguiente documentación o enviarla a admision@efti.es:

Carta de Intencionalidad indicando la motivación para realizar el curso y expectativas del mismo, el enfoque profesional y/o personal, y la aplicación de los conocimientos adquiridos hasta el momento

Currículum Vitae.

Declaración firmada de conocimientos mínimos exigidos para realizar este máster

Una vez revisada la documentación, se comunicará la aceptación o no, al futuro alumno.

Conocimientos imprescindibles para poder realizar el master

Conocimiento absoluto de los controles de cámara (diafragma, velocidades, ISO, modos de exposición, modos de medición,...).

Dominio del fotómetro de mano, tanto en medición incidente como reflejada, así como medición de flash y luces mezcladas.

Conocimiento básico de la cámara de medio formato.

Conocimientos del manejo del flash de estudio, conocimientos en iluminación de estudio y control de los elementos de un plató.

Conocimientos en cultura fotográfica (historia, tendencias, autores), composición y teoría del color.

Fundamentos de la teoría digital (formación de imagen digital, profundidad de bits, rango dinámico, formato de archivos).

Dominio del programa Lightroom (importación, exportación, control del revelado y procesado de archivos).

Conocimientos avanzados del programa Photoshop (herramientas, selecciones, capas, máscaras de capa, modos de fusión, capas de ajuste).

Conocimientos del sistema operativo MacOS.

Titulación

Los alumnos obtendrán un diploma acreditativo al finalizar el curso, exceptuando aquello que falten a clase de forma reiterada y por motivos no justificados.

Prácticas personales

Además de asistir a las clases del temario, **los alumnos podrán realizar más de 360 horas de prácticas** fijando personalmente los días y las horas, según los horarios establecidos para las prácticas, desde las 10.00 h. hasta las 22.00 h. y los sábados por la mañana según el calendario establecido en las normas generales de la escuela.

Próxima convocatoria

Comienzo el 17 de Septiembre de 2019 de 9:00 a 12:00h.

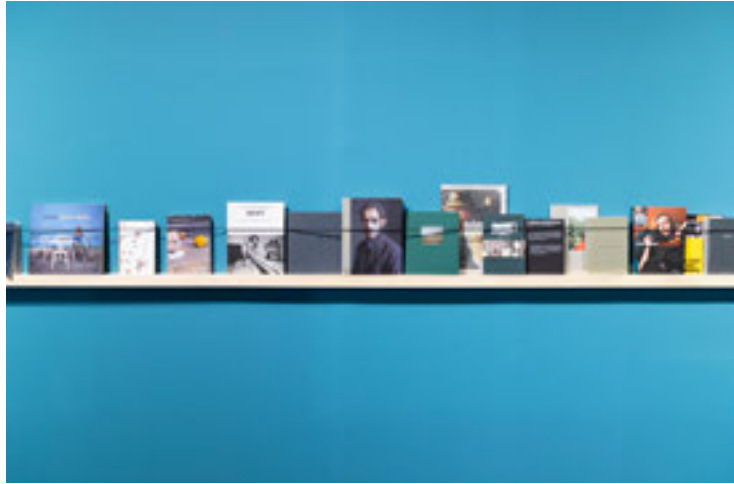
Particularidades de horario:

Las clases que duren más de 3 horas modificarán el horario de entrada o de salida en función de las necesidades.

Las Mesas redondas y algunas clases, serán comunes a todos los grupos por lo que se les juntará.

Las Mesas redondas se realizarán en sábado por la mañana.

• La programación del curso puede ser susceptible de cambios puntuales, que en ningún caso modificarán sustancialmente el objeto formativo.

vanguardia, pensamiento crítico y lenguaje visual

instalaciones y materiales

En EFTI encontrarás más de 4.500m² dedicados en exclusiva a la fotografía, el video y el cine, una sala de exposiciones, 9 platós equipados con material de última generación (dos de ellos industriales, El Hangar de 650 m² y la Nave de 450 m²), 6 aulas de producción equipadas con ordenadores Mac, 3 aulas de edición, 6 aulas teóricas, biblioteca, 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. Los alumnos de EFTI, podrán disponer durante sus estudios y dependiendo del curso que realicen, 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 4.000 libros y Dvd's de fotografía, de libre consulta en los horarios establecidos y por supuesto, puedes llevártelos a casa.

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.

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 este Master.

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.

El carné de EFTI, es un **carné de estudiante** que te permitirá disfrutar de descuentos en todo el mundo. También puedes solicitar tu **carné CasanovaFoto-EFTI (gratuito)** que te permitirá acceder a muchas ventajas en cuanto a compra y alquiler de material.

**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 Master

master@efti.es

Exposiciones

exposiciones@efti.es

Horario de escuela

De 9.00h a 22.00h

Horario de oficina

De 9.00h a 14.30h y de 16.30h a 20.30h

efti.es

efti.tv

grupo **efti**

efti | CENTRO INTERNACIONAL
DE FOTOGRAFÍA Y CINÉ

efti | tv

TRAMPOLINE

UNONUEVE

Con la colaboración de:

 casanovafoto

 Profoto