

HORARIOS Y CONDICIONES

- Duración: 12 meses
- Nº de horas del máster: 430 horas:
 - 140 horas lectivas (70 clases de 2 horas)
 - 120 horas (prácticas y trabajo fin de curso)
 - 50 horas de tutorías
 - 120 horas (optativas) repartidas en 7 talleres de fin de semana.
- Horarios y fechas:
 - Clases regulares: lunes y miércoles de 20 a 22h.
 - Prácticas pautadas en horarios y días a convenir
 - Talleres: fines de semana.
- Inscripción y pago: www.casadelaimagen.com/escuela
 - Contado: 2.950€ (reserva de plaza 400€ + matrícula 2.550€)
 - Aplazado: 3.300€ (reserva de plaza 400€ + 8 plazos de 362,5€)
- DESCUENTOS: -5% a ex-alumnos o a miembros del CLUB CAOS (en tarifa al contado).

EL CURSO INCLUYE

- Todos los materiales necesarios para la realización de las clases (material fungible, software y hardware).
- Acceso libre a la sala de ordenadores, laboratorio y biblioteca (fuera de horarios lectivos y en horario de 9:30 a 14 y 16:30 a 20:30h. de lunes a viernes)
- Acceso al plató, previa petición de hora.
- Descuentos en cursos monográficos e impresiones.
- Asesoramiento para la compra de material.

EQUIPOS Y ACTIVIDADES

- **Aulas:** 16 ordenadores iMac / Escáner Hasselblad (tambor virtual).
- **Copiado:** Plotter 44 pulgadas, con 12 tintas pigmentadas .Sala de montaje (guillotina passepartout, enmarcación).
- **Plató:** Cámaras: Phase One IQ4 de 150MP, Nikon réflex con 12 ópticas fijas originales e iluminación Broncolor (4 generadores, 10 puntos de luz y 3 cabezas autogeneradoras). Accesorios y fondos motorizados.
- **Laboratorio:** 10 ampliadoras en formatos: 20x25, 13x18, 9x12, 6x9, 6x6 y 35mm. Procesadora para materiales de color, insoladora 1,5 x 1,5 m para negativos digitales.
- **Actividades:** Casa de la Imagen programa viajes a lugares de interés fotográficos (festivales, encuentros, visitas a exposiciones, etc). Los viernes de la Casa de la Imagen (conferencias y mesas redondas con reputados artistas). Exposiciones regulares de autores de prestigio en la galería de Casa de la Imagen.

máster

concebir • desarrollar • realizar

Concebir, desarrollar y realizar un proyecto fotográfico requiere una profunda comprensión del lenguaje de la imagen. A través de este curso, el alumno adquirirá la capacidad de interpretar visualmente el mundo que le rodea de una manera personal, huyendo de transcripciones evidentes o ya realizadas.

Vivir la fotografía como un aventura emocional, perfeccionar los resultados técnicos de una manera creativa y buscar el estilo personal, son las propuestas de este máster para forjar el material visual de los nuevos fotógrafos del siglo XXI.

TEMA 1

Replantearse qué es una cámara fotográfica como primer elemento de lenguaje en tu desarrollo creativo.

En este apartado nos llenaremos de preguntas, a las que habrá que buscar respuestas personales.

1/7- (14 horas de clases lectivas)

- Analógico o digital:

- La elección no es una cuestión de modas, viene dada por la necesidad de adecuar el lenguaje a la expresión.

- Una oportunidad para las viejas cámaras (o no tan viejas).

- Sensor, formato. Tamaño y uso.

- Réflex, mirrorless y compactas de alta calidad.

- El video HD multiplica el valor creativo de las nuevas cámaras.

- Respaldos digitales vs placas analógicas.

- La concepción de un sistema. De la fotografía documental a la fotografía técnica.

- Práctica de captura digital de alta definición.

- Procesado básico de imágenes mediante el software de captura.

NOTA TÉCNICA: para este apartado del curso se emplearán las cámaras de los alumnos, salvo para los formatos que requieran altísima resolución, que se desarrollarán con PHASE ONE 150 Mp y ópticas Schneider apocromáticas.

TEMA 2

Historia de la fotografía y su aplicación práctica en tu proceso creativo. Un contexto de obligado cumplimiento.

Si hay algo imprescindible para escribir y tener autocrítica, eso se llama lectura. La fotografía tiene múltiples contextos, pero el suyo, el generado por los fotógrafos que cambiaron las formas de representar el mundo, es uno de los más importantes. En tu aprendizaje es el momento del silencio, de la pausa, de empezar a trazar tu propio mapa.

8/14- (14 horas de clases lectivas)

- Prefotografía

- Del nacimiento y desarrollo del invento a los procedimientos fotográficos anteriores a la industria.

- De la imagen única a la democratización de la representación. La fotografía explora el mundo en el XIX.

- Tendencias de finales del S. XIX y principios del S. XX. Madurez de la fotografía. La primera modernidad entre América y Europa.

- Las vanguardias y la evolución fotográfica en el periodo entreguerras.

- La marca de la II Guerra Mundial y la expansión de periodismo fotográfico.

- La experimentación como lenguaje y la vía de lo imaginario en los años 50-60.

- De la nueva fotografía directa a la transgresión. La emoción no nostálgica como base de la concepción fotográfica.

- La muerte de los géneros clásicos en pos de lo conceptual, lo narrativo, la cotidianidad, la intimidad, los objetos, la apropiación o la historia como base de la fotografía contemporánea.

- Dónde ver la fotografía histórica y foros de desarrollo de la fotografía contemporánea (museos, galerías y festivales).

TEMA 3

La luz como uno de los contextos primordiales en la obra fotográfica.

La técnica y los materiales para la captación fotográfica están cambiando a una velocidad difícil de controlar. Las relaciones de contraste y el rango dinámico de las nuevas cámaras no para de avanzar. El aprovechamiento de la luz y la iluminación no pueden estar ajenas a estos cambios. Saber adecuar la iluminación a los materiales que se van a emplear para la toma se ha convertido en algo necesario para obtener una fotografía de calidad. La iluminación marca el estilo del fotógrafo y por lo tanto su conocimiento técnico es necesario para obtener imágenes creativas en el campo de la publicidad, la moda y el arte.

15/18- **Planteamientos teóricos avanzados sobre la naturaleza de la luz y las bases de la iluminación.**

- La diferencia entre “lo que se ve” y “lo que sale”.

- Luz natural, su estudio y medida. Control de la luz natural con reflectores, difusores y banderas.

- Descripción de los diferentes equipos de iluminación:

- Luz continua: las lámparas de tungsteno, fluorescentes, HMI y LED su uso actual en la fotografía.

- Flash de estudio: generadores, flash y accesorios (cajas de luz, sombrillas, anulares y efectos especiales).

- Flash portátil: manual, automático, TTL. Sincronización, control remoto, mezcla con luz natural.

19/22- **El carácter de la iluminación. Creación de un imaginario lumínico. La iluminación narrativa**

Saber adecuar la iluminación a los materiales que se van a emplear para la toma se ha convertido en algo necesario para obtener una fotografía de calidad. La iluminación marca el estilo del fotógrafo y, por lo tanto, su conocimiento técnico es necesario para obtener imágenes creativas en el campo de la publicidad, la moda y el arte.

- La iluminación como tercera dimensión (luz, gradación y sombra).

- Parámetros para una iluminación clásica: cobertura, transferencia de borde, definición y contraste.

- Revelado RAW en orden a la iluminación.

- La iluminación en exteriores. Mezclando diferentes tipos de iluminación.

- Diseño de iluminación en localizaciones. La iluminación naturalista.

- La iluminación al servicio de la narración. La fotografía en el cine.

23/28- **Prácticas de iluminación. Trabajo en grupos.**

Las prácticas en exteriores o localizaciones se realizarán en fin de semana o día a determinar.

- Práctica de iluminación en exteriores (flash portátil y reflectores).

- Práctica de iluminación con un único punto de luz.

- Práctica de iluminación naturalista (fotografía en localización).

- Práctica de iluminación narrativa (ejercicio a determinar por los alumnos).

29/30. El cuerpo humano (I) Planteamientos teóricos.

El cuerpo ha inspirado una larga tradición de fotos de desnudo, escudriñado por los fotógrafos del deporte, la danza y la moda; y plasmado en términos fantasmagóricos, en las esferas de la imaginación y la imagen onírica. Hoy, en la era de las supermodelos y los superatletas, el conocimiento del cuerpo ha adquirido una nueva inmediatez. El cuerpo es un verdadero reflejo de fascinación y un excitante y provocativo registro de la irresistible atracción que la cámara siente por la figura humana.

- Del erotismo decimonónico a la fotografía sexual.

- La foto-escultura, la abstracción proporcionada por el movimiento y el valor iconográfico del cuerpo.

- La dualidad del cuerpo fotografiado. Eros, ensoñación, enajenación. Debate.

31/35. El cuerpo humano (II) Figura y desnudo.

Sesiones prácticas en la que cada alumno dirigirá su sesión.

-Preproducción de las sesiones.

-Práctica de toma en plató (Dos sesiones de 3h.)

-Edición de trabajos.

TEMA 4

Postproducción avanzada.

La postproducción es un elemento que no puede desligarse del acto fotográfico. Cuando disparas la cámara debes conocer todos los resortes que te ofrece el laboratorio, ya sea analógico o digital, o la mezcla entre ambos. Al igual que la cámara o la luz, la postproducción debe ir por detrás de ti. Llegados a este punto, trataremos de acompañarte en este sofisticado y seductor mundo del acabado, para que no se te vaya de las manos, para reconducir los innumerables recursos creativos que te ofrece a tu discurso creativo, y no al contrario.

36- Color y creatividad, planteamientos teóricos.

Empezaremos este apartado por algo tedioso, pero necesario: LA GESTIÓN DEL COLOR. Por ello, y para quitar un poco de hierro técnico, haremos un análisis del color como elemento creativo. Un interesante debate sobre las posibilidades del blanco y negro frente al color.

37/38- Gestión del color. Iniciación.

La necesidad de controlar el color en la fotografía de alta calidad. Estudio de colorimetría, espacios y perfiles de color.

-Colorimetría y calibración de sistemas. Creación e instalación de perfiles. Calibración de monitores.

-Perfilar dispositivos de entrada mediante las cartas Color Checker e IT8 de Kodak.

-Perfilar dispositivos de salida.

39/47- Laboratorio digital.

-Softwares de procesado RAW

-Capture One. El software más profesional para el procesado de archivos RAW

-Aquello que es imprescindible hacer en Photoshop.

-Plug-ins y ajustes preestablecidos de otros desarrolladores.

48/50- Copiado y presentación de copias digitales de alta calidad.

-La impresión ink-jet como salida de alta calidad en la cadena de nuestro laboratorio.

-Impresora-papel-tintas, un trío al que hay que poner de acuerdo.

-Elaboración de perfiles ICC para nuestra impresora.

-Soportes para montaje final (exposiciones y otras presentaciones).

TEMA 5

Producción, diseño, y presentación de proyectos.

En un proyecto fotográfico todo depende del lenguaje, o mejor dicho, de los lenguajes con que lo cuentas. Cada parte de nuestra idea necesita de una metodología para lograr el resultado proyectado. Es importante establecer retos, pero aquellos que sean realistas de acuerdo a nuestras potencialidades. No podremos rodar Star Wars si no somos George Lucas. En este apartado destinaremos especial atención a la producción, a la dura búsqueda de la financiación y a la elaboración de dosieres que presenten nuestro proyecto de una forma sencilla, veraz, bien argumentada y perfectamente planificada, tanto en los planteamientos creativos como en los formales.

51/56- Preproducción (técnica y logística).

-Producción de campo y dirección en el set de trabajo.

-Postproducción de las imágenes dependiendo de su uso y destinatario final.

-Presentación del trabajo. Introducción al diseño gráfico aplicado a la fotografía.

-Imprimir en offset y la conversión CMYK. Visita a una imprenta especializada en libros de fotografía.

-Introducción de contextos en nuestros proyectos.

-Audiovisuales.

-Planificación y diseño expositivo.

-La necesidad de una web que represente el trabajo en su conjunto.

57/62 .-Análisis de imágenes para la construcción del discurso fotográfico.

Y ahora que lo sabemos todo, hagamos un proyecto en común, desde el diseño hasta su conclusión. Un proyecto que nos sirva de base para la siguiente fase del máster en la que deberemos acometer un proyecto en solitario. El fotógrafo, a diferencia de los simples aficionados, tiene la consciencia de que existe el binomio visión-representación.

El valor iconográfico de la fotografía tiene la virtud de estar, en ocasiones, por encima de sus autores. Esta actividad practicada diariamente por millones de personas, describe de una forma admirable el resto del mundo que no nos toca vivir.

-Aprender a ver de una manera empírica para comprender e identificarse con el objeto de nuestra fotografía.

-Analizar sujeto, objeto, entorno, tiempo y escena para descifrar nuestra opinión fotográfica y obtener las bases para el desarrollo de nuestros recursos expresivos.

-Estudio de la obra de un autor (a determinar) como exponente de una teoría social y creativa.

-Puesta en común y defensa del proyecto.

-Producción del proyecto.

-Realización del proyecto.