

MASTER EN RETRATO FOTOGRAFICO

Impartido por varios Autores

"Un viaje teórico y práctico, en el que desde la comprensión de los inicios del retrato hasta nuestros días, el fotógrafo aprenderá a ejercitar su visión ante el retrato como un lenguaje propio, pasando por 35mm digital, medio y gran formato, película"

Desde la idea y el concepto, crearemos y **desarrollaremos nuestro proyecto dándole el enfoque necesario para convertirlo en un trabajo de obra personal**; aprenderemos a editar y publicar nuestro propio libro colectivo del Curso y realizaremos una exposición con las mejores fotografías.

Con tutorías personalizadas para seguir de cerca cada trabajo y clases profesionales con fotógrafos que nos contarán y mostrarán como trabajan:

Christine Spengler, Luis Baylón, Antonio Alay, Thomas Canet, Javier Esteban, Axelle Fossier, Jorge Ontalba...

Profesores

Christine Spengler (Francia)

Descubrió su vocación en El Chad, lugar al que había llegado con su hermano Eric desde París, en una huida hacia delante para olvidar la muerte de su padre en 1970.

Con su Nikon de 28mm y su lema "para mí, siempre, el corazón es lo primero", ha retratado el horror de la guerra desde la sensibilidad fotografiando los conflictos armados de Irlanda del Norte, Vietnam, Camboya, Alsacia, Libano, Kosovo, Afganistán... Sus imágenes han dado la vuelta al mundo, ocupando las páginas de publicaciones internacionales como New York Times, Life, Time y Neevweek y ha expuesto su trabajo por todo el mundo incluido el festival internacional de fotografía Rencontres d'Arles. <http://christinespengler.blogspot.com/>

Luis Baylón (Madrid)

Premio de Fotografía de La Comunidad de Madrid 2001.

Luis Baylón es uno de los más evidentes exponentes de la fotografía callejera de nuestro país.

Sus imágenes en blanco y negro, se han mostrado en exposiciones en España, Francia y Brasil, ha publicado libros e ilustrado discos a lo largo de los más de 30 años de carrera profesional que le preceden.

www.luisbaylon.com

Thomas Canet. (Berlín)

Sus fotografías de retrato editorial, actualmente cubren a toda página tanto las páginas de entrevistas como los reportajes publicados en el semanal del El Mundo, la revista Rolling Stone, la edición española de Esquire, o la publicación de tendencias de arquitectura y diseño AD.

www.thomascanet.com

Antonio Alay (Barcelona)

El trabajo personal de Antonio Alay en el retrato, gira en torno al Rock'n'Roll americano y la imagen vintage de los iconos que caracterizan y evocan este universo creativo.

Como testimonio gráfico, acaba de publicar Rockin` Spain, un proyecto multidisciplinar consagrado, en cuerpo y alma, al Rock'n'Roll Clásico y la actual escena Rocker en España publicado por Lunweg Editores en Mayo 2011.

www.alaystudio.com

Axelle Fossier (Francia)

Los paisajes urbanos constituyen una parte importante de su trabajo y los percibe como una fuente de inspiración creativa, por sus vibraciones y contrastes visuales.

Se acerca a cada ciudad de una manera distinta, enfrentándose a un paisaje desconocido o reconocido con el fin de plasmar la esencia (a veces) olvidada de cada una de ellas.

Lo que define su trabajo es su aptitud a interpretar estos lugares mediante una escenificación poética en mundos intemporales y surrealistas, ofreciéndonos un segundo viaje imaginario.

Sus obras han sido expuestas en muestras individuales y colectivas en París, Francia, España y China.

<http://axellefossier.blogspot.com/>

Javier Esteban (Alcora, Castellón)

Descubrió un territorio de investigación personal, un lenguaje visual propio -equidistante del collage y del poema objeto- que transforma cada negativo fotográfico en una pieza única.

Sus imágenes, claras, sintéticas, audaces, se generan a partir del encuentro entre la inspiración momentánea y la voluntad ordenadora, entre la capacidad inventiva y la necesidad de construir una estructura que sirva de atraque a la realidad inmediata. Sus fotografías sobre arena emulsionada se transforman en poemas oníricos.

Jorge Ontalba (Madrid)

Fotógrafo especializado en retrato y reportaje para su obra personal. Ha impartido clases de fotografía en Ultravioleta y Metrópolis C.E, es comisario de la bienal española de fotografía "photografica".

Ejerce de jurado y conferenciante en eventos de fotografía y es editor de los proyectos Fotógrafos Artísticos y Exposiciones de Fotografía.

Cuenta con más de 40 portadas en el mercado discográfico y ha trabajado en el campo editorial en España, Alemania y Reino Unido para MC ediciones, Heavy Rock, Kerrang (Ed. Española), Rock & Gol, Mondo Sonoro y Rock Hard.

www.jorgeontalba.com

Grupo: máximo 12 **Fecha de inicio:** **Viernes**, 21 de octubre 2011. **Horario:** 19:00 a 22:00
Duración: 66 horas (5 meses y medio) de clases programadas: 1 día a la semana // 3 horas día
Precios: **Reserva:** 150 €. + **Contado:** 1.400 € o **Financiado:** 4 mensualidades de 360 €
Reservas en: Ultravioleta: C/ Cavanilles, 21. 28007 Madrid ó escuela@ultravioletafoto.com
Requisitos: Conocimientos avanzados de fotografía demostrables, presentando certificado de estudios de otro Centro o Escuela o realización de test y entrevista personal para evaluación.

1. Presentación del curso.

Networking con los participantes del master.

Proyección de Audiovisual sobre el retrato de **Jorge Ontalba**.

Historia del retrato fotográfico, cronología, pioneros y visionado de placas vintage de vidrio.

El discurso fotográfico; base, desarrollo y análisis en torno a la obra del fotógrafo y su justificación.

Equipos e iluminación para el retrato, del 35mm al gran formato y de la luz natural al estudio fotográfico.

Introducción al ejercicio de retrato personal de cada participante.

2. Master Class con Christine Spengler.

La fotografía retratada desde el corazón por una mujer pionera en el trabajo de fotografía de acción, un repaso a sus fotografías en blanco y negro: **Irlanda del Norte, Vietnam, Camboya, Alsacia, Libano, Kosovo, Afganistán...**



Foto: Christine Spengler

3. El Retrato fotográfico y su análisis tratado por décadas.

Desde el inicio del retrato como disciplina fotográfica hasta nuestros días, que características tiene en cada época, su repercusión, el tratamiento que utiliza el fotógrafo.

Edición de trabajos de los participantes.

4. Master Class y sesión de Iluminación

Sesión de retrato en estudio/ exterior con **Jorge Ontalba**

El punto de vista, el encuadre y objetivos óptimos para el retrato.

La luz y los efectos que ejerce la iluminación profesional sobre el retrato; luz continua, luz de flash, ventanas, paraguas, reflectores, iluminación directa y rebotada, diseños y esquemas de iluminación y recursos para el retrato. Utilizaremos la luz natural y equipos de 35mm digitales para obtener resultados profesionales.

Postproducción de retratos realizados durante la clase.



Foto: Thomas Canet

5. Master Class y sesión de fotografía editorial con Thomas Canet.

Sesión de estudio y charla fotográfica sobre su trabajo editorial de retrato publicado en **El Mundo, Rolling Stone, Esquire, AD...**

6. El proyecto fotográfico.

Trataremos la génesis de la idea, de ese modo cada participante aprenderá a gestionar su desarrollo, la creación material y su justificación artística.

La proyección del trabajo fotográfico y los soportes sobre el que divulgarlo.

Analizaremos el proyecto fotográfico **"eXilio"**, libro-audiovisual-exposición en el que Ultravioleta ha participado junto a 14 fotógrafos de diversas nacionalidades.

7. La fotografía de autor como herramienta narrativa.

Historia y ejemplos de discursos fotográficos de autor:

Diane Arbus, Duane Michals, Christine Spengler, Paulo Nozolino, Richard Avedon, Robert Mapplethorpe, Edward Steichen, Willy Ronis, Ansel Adams

Introducción a la creación del libro fotográfico.

Libros fundamentales de la historia; imágenes fotográficas y ensayos; "La Cámara Lúcida", "Sobre la Fotografía", "Les Europeens", "Sumo", "In the American West", "Los Americanos"...

Tutoría y edición RAW ejercicios.



Foto: Axelle Fossier

8. Master Class de la fotógrafa francesa Axelle Fossier

Introducción y explicación a la fotografía abstracta y de autor.

La impresión de la fotografía en diferentes superficies creativas y el trabajo expositivo.

9. Master Class de Retrato en medio formato (b/n).

Explicación de las características y funcionamiento de las cámaras de medio formato.

Utilizaremos equipo **Hasselblad** para realizar una sesión de retrato utilizando película en blanco y negro.

Tutoría de participantes.



Foto: Antonio Alay

10. Master Class y sesión con el fotógrafo Antonio Alay.

Charla y sesión en torno a la fotografía vintage del trabajo de Antonio Alay, sus trabajos y sobre **Rockin` Spain**, su actual libro de fotografías recién publicado.

11. El concepto.

La serie fotográfica y su justificación.

Vanguardias y tendencias revisadas por décadas.

La pintura, la música, la escritura y la fotografía.

Introducción al escaneado de negativos de medio formato realizados durante la clase.

12. Master Class con el fotógrafo Javier Esteban

Charla de fotografía con **Javier Esteban**, trataremos sobre soportes preparados como la arena emulsionada, fotografía realizada con cámaras económicas, y recursos creativos.

Edición de trabajos realizados.



Foto: Javier Esteban

13. Master Class de Retrato en medio formato (Color).

Utilizaremos equipo **Hasselblad** para realizar una sesión de retrato utilizando película en color.

Tutoría de participantes.

14. Clase de escaneado de película de medio formato.

Utilizaremos tecnología actual para digitalizar los negativos analógicos realizados por los participantes en clase. Edición de archivos digitalizados.

15. Master Class y sesión del fotógrafo Luis Baylón.

El retrato y el reportaje callejero de **Luis Baylón**, un encuentro con una trayectoria de más de 30 años de fotografías.



Foto: Luis Baylon

16. Master Class del fotógrafo Jorge Ontalba.

Explicación de las características de cámaras de gran formato y su utilización. Realizaremos una sesión para crear un retrato con este formato fotográfico. Revisión de trabajos.

17. Clase de escaneado de analógicos gran formato.

Utilizaremos tecnología actual para digitalizar los negativos analógicos realizados por los participantes en clase.

Analizaremos los resultados y niveles de calidad del gran formato sobre el resto de fotografías realizadas. Edición de archivos digitalizados.

18. La obra, su artefinalización y divulgación.

Una clase orientada a solventar dudas sobre el planteamiento de la obra:

Artefinalización de un trabajo, distintos acabados, el tiraje, la valoración económica, los derechos del fotógrafo.

Creación del portfolio fotográfico, la instalación y la performance.

La exposición de fotografías y su planificación.

La divulgación en plataformas de Internet; blogs, redes sociales y plataformas 2.0

Creación del blog colectivo para el proyecto del master



Foto: Antonio Alay

19. Master Class de edición editorial.

Los fotógrafos **Luis Baylón & Antonio Alay** nos contarán su experiencia en el campo de la edición de libros con sus fotografías. El camino completo que han tenido de andar para ver el proyecto terminado, desde su edición a la impresión.

20. Presentación de Retratos.

Presentación de los proyectos sobre Retrato finalizados por los participantes del master.

Coloquio de grupo y puesta en común del proyecto.

21. Nuestro libro, la edición editorial del Retrato.

Clase de creación del libro del master con los trabajos presentados por los alumnos.

Paso a paso diseñaremos el libro del master, desde la selección de fotografías para su contenido y cubierta, al montaje, diseño y acabado general.



Foto: Jorge Ontalba

22. La exposición, montaje de nuestros Retratos.

Diseño de la exposición de retratos realizados por los participantes del master y su montaje en la sala de exposiciones de **Ultravioleta**, con la posibilidad de que los alumnos puedan seguir moviendo la exposición en circuitos expositivos.

Al finalizar el Curso, la Escuela emitirá Certificado Privado de realización del Curso.

Equipo necesario: cámara y objetivo(s). Recomendable: Flash externo, trípode.

Nota: el orden de las clases es orientativo y puede sufrir variaciones a lo largo del Curso.

NOTAS IMPORTANTES:

Matrícula/Reserva de plaza

La reserva de plaza quedará confirmada una vez realizado el pago del importe correspondiente, que deberá estar abonada antes del inicio del Curso.

Comunicación. La forma de comunicación de La Escuela y Sala de exposiciones Ultravioleta con los alumnos es principalmente a través de e-mail, por lo que pedimos que nos faciliten una dirección de correo electrónico válida y preferiblemente personal para evitar las limitaciones de los correos de empresa.

En Las Redes sociales Facebook (<https://www.facebook.com/Ultravioleta.Escuela.de.Fotografia>) y Twitter (https://www.twitter.com/ultravioleta_es), mantenemos información y hacemos convocatorias e invitaciones a eventos y actividades que en ocasiones no se realizan a través de mail. Seguirnos en estas redes permite una relación y comunicación constante con La Escuela y otros alumnos y amigos.

Certificados/Diplomas.

Al finalizar el Curso la Escuela emitirá un Certificado Privado de Estudios.
La Escuela entregará Diploma tras evaluación de porfolio personal.

Pagos

Los pagos se pueden hacer, en entidad bancaria: por transferencia o ingreso en cuenta; en la Escuela: en efectivo o con tarjeta.

Contado: Se abonará el importe total antes del inicio del Master

Financiado: la primera mensualidad se abonará antes del comienzo del Master. Las siguientes mensualidades se abonarán en las clases 5, 9 y 13

Cancelaciones/devoluciones/recuperaciones:

Si la Escuela modifica la fecha de inicio o cancela el Curso, las personas matriculadas tendrán derecho a recibir el total del importe abonado o a utilizarlo en otro Curso, Taller o actividad de la Escuela.

Si el alumno/alumna cancela la matrícula o la reserva con menos de 15 días de antelación a la fecha programada de inicio, La Escuela no devolverá los importes abonados.

Las personas matriculadas se comprometen a asistir a todas las clases programadas. En este Master de Retrato no hay opciones de recuperación de clases, por lo que si el alumno no asiste a alguna clase, no tendrá derecho a devolución de importes abonados por este motivo.

Una vez comenzado el Curso, si alguna persona deja de asistir a una o más clases sin previa notificación y acuerdo, la Escuela no devolverá ni compensará importes abonados y podrá reclamar los importes pendientes de pago.

Otros Cursos y Actividades: Los alumnos de la Escuela disfrutan de descuentos en Cursos, Talleres y Actividades.