

MÁSTER EN FOTOGRAFÍA Y DISEÑO

DISEÑO GRÁFICO Y COMUNICACIÓN

MÁSTER EN FOTOGRAFÍA Y DISEÑO

Inicio: Septiembre

Créditos ECTS: 60

Idioma: Inglés o español

Titulación: Máster en Fotografía y Diseño, título expedido por la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y ELISAVA Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona.

Horario: Edición en inglés: martes, jueves y viernes, de 11h a 15.45h. Edición en español: martes, jueves y viernes de 17h a 21.15h

DIRECCIÓN

PEDRO VICENTE

Máster en Teoría del Arte Contemporáneo por el Goldsmiths College del Reino Unido y licenciado en Fotografía por la UCCA del Reino Unido. Profesor de fotografía en las universidades de UCA y LSBU del Reino Unido. Editor de la revista académica *Philosophy of Photography*. Comisario y colaborador de numerosas revistas de fotografía internacionales. Profesor de ELISAVA y director del festival de fotografía VISIONA.

DESTINATARIOS

Normalmente se espera que los candidatos para realizar el Máster en Fotografía y Diseño de ELISAVA posean un título de grado en bellas artes, artes aplicadas o diseño, o que tengan una experiencia equivalente. Los graduados en otras disciplinas relacionadas que puedan demostrar un nivel adecuado de alfabetización visual también pueden tenerse en cuenta. Los candidatos que no tengan un título de grado pero hayan tenido experiencia en el sector o similares también se tendrán en cuenta. Todos los candidatos deben entregar un portafolio con su solicitud, que normalmente consiste en 10-20 imágenes que representen su área de interés.

REQUISITOS MÍNIMOS DE ACCESO

Tenemos en cuenta a los candidatos que posean un nivel educativo equivalente a un título universitario oficial. Puedes acreditar tu nivel educativo de la siguiente manera:

- Teniendo un título universitario oficial o alguna calificación académica equivalente.
- Teniendo una experiencia profesional equivalente a un título universitario oficial.
- Previo aprendizaje experiencial, cuyo resultado se demuestre que es equivalente a las calificaciones formales requeridas.
- Una combinación de calificaciones formales y aprendizaje experiencial que, en su conjunto, pueda demostrarse que es equivalente a las calificaciones formales requeridas.

PRESENTACIÓN

El Máster en Fotografía y Diseño de ELISAVA Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona es un programa de posgrado basado en la práctica fotográfica, que aborda la fotografía como una disciplina abierta a través de la cual se anima al estudiante a crear extensos proyectos fotográficos de alta complejidad, a la vez que a explorar los enfoques más contemporáneos de la fotografía. El curso atrae a estudiantes de todo el mundo y enfatiza la innovación, experimentación e investigación teórica y práctica, y motiva a los estudiantes a involucrarse activamente con la práctica fotográfica contemporánea mediante publicaciones, exposiciones y la participación en proyectos fotográficos reales.

El curso ofrece un entorno dinámico y apasionante para estudiar la práctica de la fotografía, dotando a los alumnos de conocimientos avanzados de fotografía, tanto prácticos, técnicos como teóricos, que se aplican a los proyectos de los propios estudiantes. Esta es una de las características de nuestro Máster, la enseñanza de la fotografía se coloca al nivel de la práctica fotográfica contemporánea. También se presta especial atención a la difusión del trabajo fotográfico, la exposición y la publicación, y se centra en las razones por las que el significado de una imagen está determinado por su uso y contextualización.

Inspirándose en la experiencia de una amplia gama de fotógrafos profesionales, profesores invitados y asesores técnicos, el alumno mejorará sus conocimientos y habilidades gracias a una serie de proyectos fotográficos que se basan en la investigación práctica. Al final del máster el alumno será capaz de realizar un trabajo fotográfico contemporáneo que utilice la fotografía de manera efectiva para expresar y comunicar eficazmente ideas complejas, explorando más allá de los límites específicos de la propia fotografía a fin de producir soluciones innovadoras para los nuevos escenarios y métodos de visualización y contextualización de las imágenes.

OBJETIVOS

- Proporcionar un contexto flexible pero estructurado en el que los estudiantes puedan realizar de forma rigurosa un proyecto de investigación auto dirigido cuyos resultados se materialicen en la producción sistemática de un cuerpo de trabajo específico y original en el campo de la fotografía.
- Proporcionar las herramientas visuales necesarias para poder construir un proyecto fotográfico de principio a fin.
- Dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios para poder expresar ideas con un proyecto fotográfico de una manera eficaz.
- Fomentar el desarrollo de la reflexión crítica por parte de cada estudiante como la base para el desarrollo de alumnos independientes capaces de avanzar en sus propias habilidades, conocimientos y la práctica profesional y de investigación.
- Proporcionar a los estudiantes los medios para establecer y concebir su lugar de trabajo en el contexto de situaciones académicas y profesionales relevantes y contemporáneas, y debates.
- Proporcionar al alumno las habilidades técnicas de la fotografía profesional y ser capaz de desenvolverse en cualquier circunstancia profesional.
- Comprometerse con un público real, generar nuevas narrativas desafiantes acerca de la naturaleza del trabajo en sí mismo y su relación con los modos de producción, difusión y consumo cambiantes.
- Proporcionar una formación multidisciplinaria a los profesionales que se especializan en el área de la fotografía para que puedan utilizar la fotografía como una herramienta para expresar conceptos e ideas.

COMPETENCIAS DEL CURSO

Los estudiantes que completen el curso con éxito habrán:

- Iniciado y puesto en marcha un proyecto individual auto dirigido de investigación empleando métodos de investigación, materiales, técnicas y procesos apropiados para la práctica del diseño.
- Demostrado un conocimiento profundo y un compromiso crítico con los contextos prácticos, teóricos y profesionales

relevantes de su proyecto y ser capaces de situar e interpretar su propio trabajo en este contexto.

- Demostrado tener la capacidad de aplicar el análisis, la síntesis y la evaluación a una variedad de recursos externos y a su propia práctica para inspirar e informar sobre la generación, el desarrollo y la aplicación de ideas originales.
- Demostrado haber abordado su propio trabajo de forma reflexiva y evaluativa, lo cual les permita actuar de forma independiente en la identificación, la implementación y el mantenimiento de la investigación individual y la práctica profesional.
- Demostrado la capacidad de comunicar de forma efectiva conceptos complejos y especulativos, métodos y propuestas de forma oral, escrita y visual.
- Identificado el potencial para su trabajo en contextos profesionales específicos y habrán desarrollado los conocimientos de comunicación apropiados para la interacción con el público.
- Demostrado la capacidad de usar la fotografía como una herramienta para comunicar conceptos e ideas de manera efectiva.

METODOLOGÍA

El curso está estructurado en dos bloques atendiendo a diferentes prácticas docentes: el primer bloque responde a las necesidades del alumno de conocer, comprender y aplicar las diferentes técnicas y teorías fotográficas. Desde ese trabajo, en el segundo bloque, el alumno ha de proponer, investigar, desarrollar y resolver proyectos fotográficos de un alto nivel profesional en diferentes contextos y situaciones reales.

El Máster en Fotografía y Diseño combina las siguientes actividades formativas: clases magistrales, seminarios, trabajos teórico-prácticos, talleres experimentales, trabajo tutelado y trabajo autónomo. Los proyectos se desarrollan en grupo o individualmente, dependiendo del carácter de cada asignatura y de las competencias que el estudiante ha de demostrar haber adquirido a través de los resultados de aprendizaje. Por cada asignatura se debe realizar un trabajo proyectual de tipo teórico y /o práctico y presentarlo atendiendo a las premisas definidas en el plan docente de la asignatura.

OPORTUNIDADES PROFESIONALES

Este curso dará a los estudiantes la excelente oportunidad de ampliar su práctica artística basada en la fotografía, ampliar su portafolio y desarrollar proyectos contextuales enfocados. El máster también preparará a los estudiantes para una amplia gama de profesiones del sector creativo y fotográfico, desde organizaciones comerciales hasta fotoperiodismo y las artes o el diseño gráfico.

Completar el programa también significará mejorar tu empleabilidad, ofreciéndote una gran variedad de habilidades que van desde la redacción de solicitudes de financiación hasta la gestión de proyectos y la creación de estrategias personales y publicitarias.

Muchos de nuestros graduados han encontrado oportunidades de trabajo como artistas visuales en un contexto internacional, y otros trabajan en posiciones relacionadas con el arte, la fotografía o el diseño gráfico en sectores como por ejemplo la conservación, publicidad, enseñanza de la fotografía, trabajo como fotógrafo *freelance*, crítica y opinión sobre el arte, periodismo, administración de las artes, producción de videos y webs, y producción de películas documentales.

Con unos estrechos vínculos con empresas de arte y diseño de España y fuera de España, apoyamos las ambiciones individuales de cada uno de nuestros alumnos mientras estudian con nosotros y después de graduarse.

ESTRUCTURA

El Máster en Fotografía y Diseño de ELISAVA se basa en un conjunto de unidades prácticas que se complementarán con un proyecto final con el objetivo de contextualizar los aspectos prácticos y teóricos de la fotografía en relación a las bellas artes, el diseño, la cultura y los medios de comunicación, y de explorar los aspectos sociales, culturales y críticos presentes en la práctica de la representación fotográfica.

El curso tiene dos fases académicas. En la primera fase, el curso te conducirá a una fase inicial diseñada para que desarrolles los conocimientos visuales esenciales, adquieras conocimientos técnicos de la fotografía profesional y desarrolles un pensamiento crítico sobre la fotografía. Esta etapa culmina con la realización de una propuesta de investigación definida para tu proyecto final. En la segunda fase, te centrarás en la parte más importante del máster, tu proyecto final, dedicándote al proceso de investigación a partir de la práctica fotográfica, desarrollando y realizando tu proyecto final de fotografía mediante un proceso de reflexión sobre su difusión en contextos profesionales apropiados.

Uno de los rasgos distintivos del Máster en Fotografía y Diseño de ELISAVA es la voluntad de interactuar con un público real, sin limitarse a realizar solamente proyectos en un contexto académico. Una vez finalizado el proyecto, empieza la fase de publicación y difusión. Esta materialización pública y la presentación del proyecto pueden ser formalmente tan variadas como las expresiones que existen dentro de la industria creativa.

De esta manera, demostrarás haber comprendido la necesidad y los medios para interactuar con un público para emplear modos de recepción para contenidos de forma creativa y elementos formales para tu proyecto fotográfico. A lo largo del curso, tendrás la oportunidad de interactuar con un público real a través de diferentes exposiciones y presentaciones públicas, que son una parte clave del máster.

Módulo 1. Fundamentos de la fotografía

- Principios de la composición fotográfica
- Percepción visual y de la imagen
- Narrativa visual
- Secuencia fotográfica
- Narrativa y texto
- Edición fotográfica

Módulo 2. Fotografía visual

- Equipo digital
- Gestión del color
- Fotometría digital de zona
- Creación de luz con el flash
- Edición de *software*
- Foto manipulación
- Retoques avanzados

Módulo 3. Equipamiento de fotografía

- Procesamiento de imagen
- Cámara y lentes
- Procesamiento extremo
- Impresión
- Iluminación interior
- Iluminación y exteriores
- Iluminación y el medio ambiente

Módulo 4. Contexto fotográfico y proceso

a. Pensamiento visual

- Imagen y texto
- Imagen y estética
- Imagen y contexto
- Fotografía y cultura
- Fotografía e identidad

b. Usos de la fotografía

- Contextos y herramientas no convencionales
- Entornos multimedia
- Técnica fotográfica como un recurso estético
- Publicidad y comunicación

c. Edición

- Editar una historia
- Edición digital, herramientas
- Representación del espacio
- Enfoque multidisciplinario a la fotografía

Módulo 5. Diseño digital

- Fotografía para el diseño
- Diseño para la fotografía
- Portafolio web
- Diseño sobre papel
- Fotografía impresa
- Diseño y edición para revistas
- Retoque y gestión
- Archivo de imágenes
- Mundo de la publicación

Módulo 6. Usos de la fotografía

- El mercado de la fotografía profesional
- La fotografía en el mercado del arte
- Usos y tendencias de la fotografía contemporánea
- Marketing para fotógrafos
- Becas para fotógrafos
- Multimedia para fotógrafos
- Intervenciones fotográficas
- Exposiciones fotográficas

Módulo 7. Proyecto fotográfico

- Gestión y dinámica del proyecto
- Análisis y evaluación del proyecto
- Tutoriales y seminarios

PROFESORADO

PEP ALCÁNTARA

Diseñador gráfico poseedor de numeroso premios, es director de Bisgráfico y profesor del Máster en Diseño Gráfico de ELISAVA.

ÁLVARO DE LOS ÁNGELES

Crítico de arte. Comisario. Colaborador en diferentes medios de comunicación especializados, como por ejemplo Impresiones (British Council de España), Neo2 (Madrid), Experimenta (Madrid), Mute (Londres), Photovision (Madrid), El Tiempo de Arte (Barcelona), El Avance (Valencia), Lápiz (Madrid), ArteContexto (Madrid) y Versión (Cluj, Rumanía).

BER ARCE

Director de arte y fotógrafo, profesor del Master MUDIC de ELISAVA.

CELESTE ARROQUY

Diseñadora gráfica y fotógrafa, fue editora de Piel de Foto, ha realizado exposiciones a nivel internacional y ha publicado su trabajo en numerosas revistas internacionales.

JOSE BAUTISTA

Editor, compositor y diseñador de sonido. En los últimos años se ha especializado en la producción de proyectos audiovisuales, editando y postproduciendo productos multimedia y también creando diseño musical y de sonido para cada proyecto. Su trabajo audiovisual se ha publicado en el New York Times y en TIME Magazine (Estados Unidos), Le Monde (Francia), El Mundo (España), Rolling Stone Magazine (Estados Unidos) y The Guardian (Reino Unido).

PEP BENLLOCH

Profesor titular de fotografía de la Facultad de Bellas Artes de Valencia. Doctor en Bellas Artes por la UPV. Director del programa de doctorado Fotografía y Nuevos Medios Audiovisuales: de lo Analógico a lo Digital. Director del Máster en Fotografía de la UPV. Director de la Galería Visor desde 1982 y comisario de exposiciones. Profesor de ELISAVA.

MIRA BERNABEU

Máster en Bellas Artes por el Goldsmiths College, Reino Unido, y licenciado en Bellas Artes por la UPV. Artista reconocido internacionalmente y director de la galería Visor de Valencia.

JORDI BERNADÓ

Fotógrafo. Responsable del departamento de Fotografía de la revista Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo del Colegio de Arquitectos de Cataluña, y cofundador de la Editorial Actar (Barcelona). Profesor de másters y postgrados en ELISAVA.

MATÍAS COSTA

Licenciado en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó a hacer fotografías en 1989 de manera autodidacta. Tras realizar un curso de fotografía documental en el Taller de Tecnologías Audiovisuales de Madrid, en 1992 publicó por primera vez sus imágenes en prensa. Ha

sido fundador y miembro del colectivo NOPHOTO hasta 2012, junto a Marta Soul, Juan Valbuena, Carlos Sanva, Juan Santos y Juan Millás, entre otros. En la actualidad, trabaja para la agencia británica Panos Pictures.

NATASHA CHRISTIA

Licenciada en Arqueología e Historia del Arte por la Universidad de Atenas. Tiene un Máster en Cine y Arte Moderno por la Universidad de Essex (Reino Unido) y un Postgrado en Técnicas Editoriales por la Universidad de Barcelona.

MARTA DAHÓ

Licenciada en Historia del Arte por la UAB y Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona. Es comisaria de exposiciones y compagina la curaduría con la docencia. Actualmente desarrolla su tesis doctoral en la Universidad de Barcelona sobre prácticas fotográficas y representación del territorio.

ORIANA ELIÇABE

Ha estudiado fotografía en la Escuela de Arte Fotográfico y Cinematográfico de Avellaneda, Argentina. Ganó el concurso FotoPress'01, ha hecho exhibiciones internacionales y su obra ha sido publicada en numerosos medios de comunicación.

JUAN FABUEL

Especialista universitario en Fotografía, Vídeo y Nuevos Medios por la Universidad Politécnica de Valencia, Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Valencia y en Antropología Social y Cultural por la UNED. Productor-coordinador de proyectos culturales, además de fotógrafo y realizador de documentales. Ha realizado largas estancias en la Academia de España en Roma y en el Colegio de España en París con proyectos personales premiados en el 2009 y en el 2011 respectivamente.

DIEGO FERRARI

Máster en Arquitectura y Arte y licenciado en Bellas Artes. Arquitecto y profesor de fotografía en la universidad Central Saint Martins College, Reino Unido.

KATRIN GOLDA-PONGRATZ

Arquitecta, profesora de Urbanismo Internacional en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Frankfurt, miembro de Academia Europea y miembro del Comité de Expertos del Premio Europeo del Espacio Público Urbano desde la edición de 2014.

JOANNA HURTADO

Comisaria y crítica de arte independiente, redactora del suplemento cultural de La Vanguardia Culturas-s y responsable de los programas de artes visuales de Can Felipa.

MARCELO ISSUARRALDE

Tras graduarse en Arquitectura, se traslada a Nueva York para completar su formación académica en la Columbia University, avalado por el "Fulbright Advanced Research Award", obtiene

la beca "Seven Young Latinamerican Artist Exchange" del American Cultural Exchange Institute y numerosos premios de fotografía. Posteriormente investiga y trabaja en fotografía de arquitectura, moda, retrato y fotoilustración.

MARTI LLORENS

Fotógrafo, especialista en técnicas antiguas de fotografía.

INÉS MARTINEZ RIBAS

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid de periodismo. Ha trabajado en diarios como El País y La Vanguardia y para instituciones como la fundación La Caixa y el MACBA.

ENRIC MIRA

Doctor en Filosofía por la Universidad de Valencia. Profesor titular de la Universidad de Alicante y experto en teoría de la imagen.

FREDERIC MONTORNÉS

Comisario de exposiciones independiente y crítico de arte. Ha sido comisario de Arts Santa Mònica y ha publicado artículos en numerosas publicaciones.

JESSICA MURRAY

Licenciada en Historia, ha trabajado en el Centro de Estudios Cubanos y en la agencia Magnum Photos. Vinculada a varias iniciativas por los derechos civiles, en 2004 fundó en España Al-liquindoi junto a Gonzalo Höhr, un programa de talleres y proyectos colaborativos en torno a la fotografía documental. También lleva a cabo su trabajo de formadora de fotógrafos en zonas como Oriente Medio, el Norte de África, Asia Central o el Cáucaso.

ELENA OLCINA

Ingeniera informática por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) con la especialidad de Gráficos e Imagen. Máster en Diseño y Publicidad. Fotoperiodista freelance. Colabora en el tratamiento fotográfico para diversas editoriales y publicaciones.

POL PÉREZ

Diseñador gráfico y profesor del Máster de Diseño Gráfico de ELISAVA.

COLECTIVO PIEL DE FOTO

Colectivo fotográfico, editor del periódico de fotografía documental Piel de Foto.

MARIO RABASCO

Licenciado en Bellas Artes y actualmente prepara la tesis doctoral sobre la obra del fotógrafo Koldo Chamorro. Es profesor de fotografía en la Escuela de Arte de Valencia.

ARIANNA RINALDO

Directora de la revista de fotografía documental OjodePez, publicada por La Fábrica, Madrid. En el 2012, fue nominada directora artística del festival de fotografía internacional, Cortona On The Move, en Toscana, Italia, ahora en su tercera edición. Fue directora del archivo de Magnum Photos New York (1998-2001) y luego en Italia editora gráfica de la revista Colors, hasta el 2004. A partir de ese año empezó su carrera como freelance y consultora colaborando con diferentes editoriales e instituciones nacionales e internacionales.

LORENA ROS

Graduada en Humanidades (Universidad Pompeu Fabra, Barcelona) y postgrado de fotoperiodismo en Londres (LCP). Su primer reportaje sobre la inmigración ilegal en España ganó un World Press Photo en 2001. Este fue el inicio de un proyecto sobre tráfico de mujeres nigerianas a Europa (Beca Fotopress 03) con el que obtuvo una Mención de honor de World Press Photo en 2004 y el premio OneWorld Media de Amnistía Internacional en 2005. Trabaja regularmente para Newsweek, El País y The Sunday Times Magazine, así como para organizaciones como Human Rights Watch y Soros.

LUCA TRONCI

Fotógrafo y artista, ha trabajado para compañías de todo el mundo. Ha realizado todo tipo de trabajos comerciales, en especialidad de iluminación.

PEDRO VICENTE

Máster en Teoría del Arte Contemporáneo por el Goldsmiths College del Reino Unido y licenciado en Fotografía por la UCCA del Reino Unido. Profesor de fotografía en las universidades de UCA y LSBU del Reino Unido. Editor de la revista académica Philosophy of Photography. Comisario y colaborador de numerosas revistas de fotografía internacionales. Profesor de ELISAVA y director del festival de fotografía VISIONA.

JOAN VILLAPLANA

Licenciado en Humanidades y graduado en Fotografía, ha expuesto su trabajo fotográfico en el China Pingyao International Photography Festival, en la Central European House of Photography de Bratislava, en la Lumen Foundation de Budapest, en el Lodz Fotofestival, en el Centro Cultural de España en Guatemala y en la Galería Lipoli&Lopez de Roma.

KATHERIN WERMKE

Fotógrafa y directora de arte con una amplia y extensa trayectoria profesional, entre sus clientes se encuentran multinacionales de todo el mundo.

DISEÑO GRÁFICO Y COMUNICACIÓN

MÁSTERS

Universitario en Diseño y Comunicación

Branding

Diseño Gráfico

Diseño Editorial

Diseño de Packaging

Diseño Publicitario y Comunicación

Diseño y Dirección de Arte

Diseño y Dirección de Proyectos para Internet

Fotografía y Diseño

Ilustración y Cómic

Diseño y Creatividad Audiovisual

DIPLOMA DE POSTGRADO

Marca, Núcleo de la Comunicación

Innovación a través de la Marca

Diseño y Estrategia de Packaging

Diseño Gráfico y Estructural de Packaging

Diseño y Estrategias de Comunicación

Diseño Publicitario y Creatividad

Dirección de Arte

Diseño y Dirección de Proyectos Web

Diseño de Aplicaciones y Servicios para la Red

Diseño Gráfico aplicado a Espacios

Diseño de Información

MÁS INFORMACIÓN

www.elisava.net/es/estudios/master-en-fotografia-y-diseno

www.facebook.com/fotografia.elisava

<http://masterfotografia.elisava.net>

Antiguos Alumnos: Los Alumni Bold se beneficiarán de un 15% de descuento sobre el importe de los cursos que se imparten en la Escuela.

La relación de profesores del programa es susceptible a variar en función de condicionantes ajenos al programa. ELISAVA se reserva la posibilidad de introducir cambios en la programación, así como el derecho de suspender el curso dos semanas antes de su inicio si no se alcanza la cifra mínima de participantes, sin otra obligación que la devolución de las cantidades satisfechas a cada participante.

Los horarios de los programas de Máster y Postgrados pueden ampliarse en función de las actividades del curso (fines de semana incluidos).

La Rambla 30-32

08002 Barcelona

T (+34) 933 174 715

F (+34) 933 178 353

elisava@elisava.net

www.elisava.net

Centro adscrito a la

**Universitat
Pompeu Fabra**
Barcelona

www.elisava.net