

Plan de Estudio

Maestría en Fotografía Artística

Programa de Maestría

1. Maestría en Fotografía Artística (+) (*) (**)

La Maestría en Fotografía Artística se desarrolla a través del siguiente plan de estudios

Cod.	Asignatura	HT	HP	CR
101-MFA	Análisis de Narrativas Visuales Artísticas	80	0	5
102-MFA	Captura de la Imagen, Cámaras e Iluminación	80	0	5
103-MFA	Técnicas Multidisciplinarias	80	0	5
104-MFA	Metodología de Proyectos Fotográficos	80	0	5
105-MFA	Metodología de la Investigación I	64	0	4
201-MFA	Postproducción, Técnicas y Soportes Digitales	80	0	5
202-MFA	Creación de Proyectos Fotográficos Artísticos	80	0	5
203-MFA	Gestión de Proyectos Fotográficos Artísticos	80	0	5
204-MFA	Historia de las imágenes y cultura visual contemporánea	80	0	5
205-MFA	Metodología de la Investigación II	64	0	4
Total horas y créditos curriculares		768		48

Adicionalmente al programa de estudios oficial, de forma complementaria la Escuela de Posgrado Newman brinda la oportunidad a sus estudiantes de ampliar sus conocimientos y profundizar en temáticas de interés relacionadas a su especialidad, con la finalidad de potenciar y cumplir con el perfil del egresado deseado y a su vez aporte valor a su desarrollo profesional por medio de competencias específicas. Se debe considerar que, estos créditos complementarios no condicionan la emisión del grado, ni incorporan alguna denominación o mención adicional a la que tiene aprobada la Escuela:

(***) Créditos complementarios				
N°	Curso de Especialización en Dirección de Proyectos	HT	HP	CRC
301	Gestión de las adquisiciones y los interesados	64	0	4
302	Integración y alcance de proyectos	64	0	4
303	Gestión de las comunicaciones y del riesgo	64	0	4
Total de horas y créditos complementarios		192		12

HT: Horas teóricas

HP: Horas prácticas

CR: Créditos curriculares

Horas Curriculares: 768

CRC: Créditos complementarios

(+) Maestría de especialización

(*) Campo del Conocimiento UNESCO: 02 Artes y humanidades

(**) Campo de Investigación OCDE: 5.00.00 Ciencias Sociales

(***) Créditos complementarios que no condicionan la emisión del grado, ni modifican la denominación del grado oficial.

Asignaturas con créditos obligatorios: 101, 102, 103, 104, 105, 201, 202, 203, 204 y 205

Asignaturas con créditos complementarios no obligatorios: 301, 302 y 303.

1.1. Sumilla del Plan de Estudio

Código 101-MFA **Análisis de Narrativas Visuales Artísticas**

La asignatura propone al estudiante conocer el marco teórico de las diferentes aproximaciones estéticas de la actualidad en el panorama fotográfico artístico, así como también un análisis de un variado cuerpo de fotógrafos enmarcados dentro de la fotografía contemporánea. Así, el estudiante será capaz tanto de reconocer estas prácticas como de implementarlas en sus propios trabajos, yendo más allá de la representación y cuestionándose la iconografía de su obra dentro de la iconosfera actual.

Código 102-MFA **Captura de la Imagen, Cámaras e Iluminación**

La asignatura actúa como base metodológica para que el estudiante adquiera una destreza técnica a la hora de realizar fotografías. A su vez, se complementa con formación teórica y está comprendida sobre tres grandes bloques: la captura, las cámaras y la iluminación.

Código 103-MFA **Técnicas Multidisciplinares**

La asignatura que pretende proporcionar al estudiante un enfoque multidisciplinar y colectivo que aborde la realidad de la imagen y que le permita indagar y analizar de manera crítica en esta nueva complejidad de la imagen fotográfica. Al mismo tiempo, la asignatura pretende fomentar la creación de piezas visuales experimentales en las que convivan diferentes perspectivas ampliadas de la imagen fotográfica.

Código 104-MFA **Metodología de Proyectos Fotográficos**

Al término de la asignatura, el estudiante conocerá las diversas metodologías que emplean los fotógrafos a la hora de realizar sus proyectos artísticos y será capaz de comprender las diferentes fases del proceso creativo de un proyecto personal de fotografía artística y de realizar el suyo satisfactoriamente.

Código 105-MFA **Metodología de la Investigación I**

La asignatura tiene como propósito fortalecer en los estudiantes las competencias sobre métodos y técnicas de investigación a través de los siguientes contenidos académicos: el trabajo de investigación, modalidades de trabajo de investigación, estructura del trabajo de investigación estructura del plan, el título del tema y el planteamiento del problema.

Código 201-MFA **Postproducción, Técnicas y Soportes Digitales**

El objetivo de la asignatura es dotar al estudiante del conocimiento necesario para gestionar las herramientas digitales y recursos materiales que concursan en el proceso de postproducción de un proyecto fotográfico y sus salidas de publicación y exhibición.

Código 202-MFA **Creación de Proyectos Fotográficos Artísticos**

La asignatura se plantea como un espacio creativo donde el estudiante ponga en práctica los conceptos tratados en la asignatura Metodología de Proyectos Fotográficos y materialice un proyecto fotográfico personal, además de diseñar un plan de actuación para su publicación en cualquiera de los diferentes formatos elegidos.

Código 203-MFA **Gestión de Proyectos Fotográficos Artísticos**

El objetivo principal de la asignatura es que el estudiante comprenda el mercado fotográfico actual a nivel artístico y editorial y sea capaz de comisariar su propia exposición en el cubo blanco dentro de los márgenes deontológicos y de buenas prácticas. La estructura de la asignatura pretende trazar, de forma fluida, un camino que parta desde el estudio del mercado y del ecosistema del mundo del arte y llegue, a través de la curaduría del proyecto artístico, hasta la utilización de las herramientas de marketing personal para posicionarse en el mercado de la forma más efectiva. Esta asignatura es el siguiente paso a la creación de proyectos fotográficos.

Código 204-MFA **Historia de las Imágenes y Cultura Visual Contemporánea**

Al término de la asignatura, el estudiante será capaz de comprender las características visuales y estéticas de los movimientos y corrientes artísticas, tanto modernas como contemporáneas, así como las claves estéticas para comprender qué caracterizó un movimiento artístico, cuáles fueron sus predecesores y el grado de influencia que ejerció sobre sus contemporáneos y los movimientos artísticos predecesores.

Además, conocerá la historia del nacimiento de la fotografía y del cine en el contexto cultural y social de finales del siglo XIX y principios del siglo XX., y cómo esta entra a formar parte del universo creativo de otras disciplinas, estableciéndose una hibridación técnica en su uso, independiente de la variedad de géneros que la conforman; para finalmente reflexionar sobre la era post-fotográfica en un mundo donde la imagen ha cobrado gran relevancia y forma parte de nuestra cotidianeidad.

Código 205-MFA **Metodología de la Investigación II**

La asignatura tiene como propósito desarrollar en los maestrantes competencias cognitivas que le permitan conocer y dominar el proceso de la investigación científica en su enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto. Se revisa el método para que los alumnos puedan formular un problema de investigación, construir las hipótesis y objetivos, así como plantear la justificación que permita validar el desarrollo de la labor investigativa.

1.2. Sumilla de las asignaturas de complementación académica

1.2.1. Sumilla de Dirección de Proyectos

Código 301 **Gestión de las adquisiciones y los interesados**

Cuando tratamos la gestión de las adquisiciones de un Proyecto el departamento de compras adquiere una relevancia mayor que cualquier otro departamento de una empresa. Los Project Manager no deben conocer bien el área de las adquisiciones y saber los diferentes tipos de contratos más utilizados y quienes son los interesados y como impactan estas adquisiciones en sus intereses.

Código 302 **Integración y alcance de proyectos**

En el contexto de la dirección de proyectos, la integración incluye características de unificación, consolidación, articulación, así como las acciones integradoras que son cruciales para la terminación del proyecto, la gestión exitosa de las expectativas de los interesados y el cumplimiento de los requisitos. Por otro lado, el término alcance está referido al trabajo que debe realizarse para entregar los productos, servicios o resultados con las características y funciones especificadas.

Código 303

Gestión de las comunicaciones y del riesgo

En la gestión de la comunicación del proyecto, los directores de Proyecto deben asegurar que se entrega el mensaje adecuado, a la audiencia del Proyecto adecuada, y en el momento adecuado. Siendo fundamental para dirigir el Proyecto hacia el éxito y minimizar los riesgos.

1.3. Perfil del Ingresante

Grado académico de bachiller y/o título profesional en Fotografía, Bellas Artes, Artes visuales con especialización en fotografía, Comunicación Audiovisual o Diseño, Comunicación y Fotografía, Multimedia y fotografía publicitaria, Fotografía e imagen digital, Aerofotografía y en áreas del ámbito de las Artes y Humanidades (Historia y Geografía, Historia del Arte, Periodismo, Publicidad, Antropología, Filosofía, Literatura, Filología, Documentación, fotoperiodismo, fotografía documental), Ciencias Sociales (Sociología) o Ingeniería y Arquitectura.

La Comisión de Admisión podrá considerar la experiencia profesional para el proceso de admisión.

1.3.1. Conocimientos básicos sobre:

- Teoría del arte, la historia de la fotografía
- Habilidades de Comunicación Visual
- Manejo de cámara de fotografía.

1.3.2. Habilidades para:

- Ejercer capacidad de abstracción, análisis, síntesis y razonamiento lógico.
- Percibir diferencias y atención al detalle.
- Disponer de sentido práctico de la organización.
- Comprender del contexto artístico.

1.3.3. Aptitudes de:

- Interés por la fotografía artística.
- Interés por el mundo del arte.

1.4. Objetivo general del programa

Al finalizar el plan de estudios de la Maestría en Fotografía Artística, los egresados contarán con las potencialidades de la disciplina dotando a los estudiantes de herramientas avanzadas de creación fotográfica dentro de un amplio contexto, que abarca desde la producción y gestión de proyectos fotográficos profesionales en el ámbito artístico hasta la relación con distintas áreas de conocimiento.

1.5. Objetivos específicos de formación

- Identificar y valorar las características propias de la fotografía artística, en función de aspectos estéticos, conceptuales y narrativos.
- Adquirir la competencia técnica necesaria para el empleo en proyectos de fotografía artística de dispositivos de captura de imágenes, técnicas de iluminación y software de procesamiento de imágenes.
- Aplicar técnicas multidisciplinarias en proyectos y trabajos fotográficos artísticos.
- Conocerá la metodología empleada para el planteamiento y desarrollo de proyectos fotográficos artísticos desde su concepción hasta su difusión. Así, serán capaces de planificar y gestionar proyectos fotográficos artísticos, materializables en exposiciones, fotolibros y otras propuestas editoriales.

1.6. Perfil del Egresado

Se determina el siguiente perfil de egreso para el programa de Maestría en Fotografía Artística

1.6.1. Conocimientos sobre:

- La fotografía contemporánea (referentes, tendencias, técnicas).
- Conocerá las competencias técnicas y metodológicas necesarias para el desarrollo de un proyecto fotográfico personal, desde su concepción hasta su edición final.
- La iconosfera actual, la sociedad de la imagen: presencia de la fotografía artística. La vía conceptual.
- Evolución de los "modos de ver". Hitos relevantes.
- Metodología de análisis y crítica de proyectos artísticos.
- Análisis crítico de referentes de sistemas y técnicas de representación visual artísticas, con especial énfasis en las manifestaciones experimentales y vanguardistas.
- Esquemas de iluminación natural y artificial para la fotografía artística. Control de la exposición: comprensión y aprovechamiento óptimo de luz ambiente.
- Elección de los dispositivos de captura de imagen según el tipo de proyecto fotográfico. Teoría del color aplicado a la fotografía artística. Equipaje de viaje según la técnica. El flash electrónico on location.
- Videocreación: artes visuales, videoarte, videoclip, animación experimental. Características y relación con la fotografía artística.
- Fotoinstalaciones e intervenciones fotográficas. Trabajos visuales multidisciplinares. Fotomontaje, collage.
- Referentes metodológicos en la narración fotográfica artística.
- La definición del proyecto. Fundamentación.
- Los métodos de captura y/o apropiación y edición de imágenes fotográficas.
- El diseño de los formatos de producción, exposición, editoriales, etc.
- La concreción de los canales de difusión y/o publicación.
- Edición digital profesional. Software de procesamiento de imágenes: Photoshop, Camera Raw y Lightroom. Edición y flujo de trabajo por lotes aplicado: se plantea el retoque de una secuencia de imágenes para poner en práctica diferentes métodos, recursos y funciones necesarias en la obtención de una imagen fotográfica final.
- Laboratorio digital. Protocolo de trabajo, de la captura a la salida final o impresión.
- Soportes digitales empleados en el mercado fotográfico artístico actual.
- Desarrollo práctico del proceso creativo. Puesta en marcha de una metodología de narración en fotografía.
- Elección de la temática y del referente o referentes de trabajo.
- Indagación sobre manifestaciones artísticas en torno al referente.
- Confección de narrativas. Modos de narrar y de construir relatos fotográficos.
- Formatos de publicación: expositivos, fotolibros, fotografía editorial, etc.
- La fotografía en el mercado artístico y editorial.
- Los principales agentes del ámbito de la fotografía: comisarios, galerías, ferias y coleccionistas.
- Métodos de exposición fotográfica. Boceto de un proyecto curatorial.
- Códigos deontológicos: una visión comparada.
- Gestión y legislación en el ámbito de la fotografía: aplicación al desarrollo de un proyecto fotográfico artístico.
- Estética y cultura visual.
- Estéticas visuales modernas y contemporáneas.
- El nacimiento de la fotografía y del cine y su contexto.
- Las estéticas de vanguardia.
- Expresionismo abstracto e informalismo. El arte experimental.
- El arte Pop. Arte conceptual, happening y performance.
- Videoarte. Arte en red.
- La inflación de las imágenes fotográficas en la red. La postfotografía.

1.6.2. Habilidades para:

- Será capaz de desarrollarse profesionalmente en el campo de la fotografía de autor.
- Analizar y valorar las narraciones visuales artísticas teniendo como referencia manifestaciones representativas históricas y actuales.
- Utilizar procedimientos técnicos para la creación y puesta en marcha de proyectos innovadores en el ámbito de la fotografía artística.
- Desarrollar procesos creativos con fotografías en el ámbito artístico.
- Comprender y concebir la gestión de proyectos fotográficos artísticos.
- Integrar elementos y manifestaciones de la fotografía en trabajos fotográficos profesionales.

1.6.3. Actitudes para:

- Conocer las diferentes formas de dar a conocer su trabajo fotográfico (exposiciones, fotolibros, etc.) en el mercado del arte.
- Agilizar la integración de conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- Disposición para aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con el área de estudio.
- Originalidad en el desarrollo y/o aplicación de ideas.

1.7. Perfil Docente:

Los docentes deben contar con el siguiente perfil:

- Poseer grado de maestro y/o doctor.
- Formación relacionada al programa.
- Experiencia docente y/o profesional en la materia a desarrollar.

1.8. Grado que se obtiene:

Al finalizar los estudios el estudiante podrá optar el grado de Maestro en Fotografía Artística.

Newman
Escuela de Posgrado

