

TALLER DE FOTOGRAFÍA CREATIVA

Raúl Bartolomé
raulbaes@gmail.com
tfn: 636886306

¿Qué hay más allá de los selfies?

Transportan nuestras ideas, nuestras sensaciones, nuestros sueños sobre el mundo.

El universo completo, delante y detrás de una cámara.

Tan abundante y rica es nuestra EXPERIENCIA como las posibilidades que nos ofrece la FOTOGRAFÍA para dotarla de SENTIDO.

Sumergiéndonos en nuestra REALIDAD con ojos curiosos, emergemos de este viaje con imágenes que nos emocionan, que nos divierten, que denuncian...
O con la belleza de lo cotidiano.

Esta capacidad de EXPRESARNOS y COMUNICAR podrá adquirir formas más ricas e interesantes cuanto mayores sean los recursos que conozcamos.

No solo de técnica vive el hombre

Cuando fotografiamos dejamos de ser ESPECTADORES de un mundo que no manejamos y pasamos a dotarle de un sentido propio, obteniendo un mayor autoconocimiento, favoreciendo un FORTALECIENDO de nuestra PERSONA y de nuestra posición en el mundo. De forma LÚDICA, amena, vamos animando a nuestra CREATIVIDAD a que se expanda.

Dentro y Fuera

El taller de fotografía creativa pretende incidir en una doble dirección: en un CONOCIMIENTO técnico y artístico de la FOTOGRAFÍA y a la vez en una profundización INTERIOR.

Indagar, rastrear en las emociones, comprender nuestros límites, NUTRIR nuestras POTENCIALIDADES.

La fotografía nos ofrece un camino de expresión propio por el que encontramos seguridad y confianza, y que puede ayudar a cuidar y FORTALECER la AUTOESTIMA en edades en la que esta se ve continuamente invadida, como en la adolescencia.

OBJETIVOS

No se pretende conocer únicamente una serie de recursos formales: la raíz del taller son sus propias historias, como ven su mundo, sus formas de sentir, de pensar, de relacionarse... Las diversas técnicas creativas que se aprenden están enfocadas a plasmar esta visión en imágenes y adquirir un mayor autoconocimiento permitiendo, tal vez, el desarrollo de unos seres mas íntegros y preparados para responder a los retos que nos ofrece escribir la historia de nuestra vida.

- **Desarrollo personal de los participantes.**

La **adolescencia**, la etapa de la vida donde más vulnerable y expuesta se encuentra la **identidad personal**.

Miedos, inseguridades, confusión, dudas.

Abierto al tumultuoso y exigente ambiente exterior que le apremia para que desarrolle una fuerte personalidad, el autoconcepto y la imagen de uno mismo se ve invadida por las expectativas externas.

La **fotografía** dota de una serie de **herramientas** para retomar y recrear su sentido de identidad: de espectadores pasivos se convierten en **creadores de su identidad** de una forma lúdica, **jugando** con la propia imagen para sentirla de nuevo en sus manos. Una imagen que va adquiriendo más fortaleza reflexionando activa y creativamente sobre ella, sintiéndose más **protagonistas** de su **entorno**.

Con este viaje un nuevo paisaje se abre a los ojos: el **mundo emocional**.

Descubrirlo, visualizar sus conflictos, aprender de sus capacidades.

La fotografía puede actuar como un microscopio interno con el que conocer y **comprender** el mundo emocional sentido, el espacio del ser que nos condiciona, nos limita, que nos hace reaccionar o que nos da las alas para **afrontar** los **desafíos** de nuestra vida. Con su comprensión, nos dotamos de una fuente original de **bienestar personal**.

Dándole voz a ese **mundo escondido** en imágenes, **compartiéndolo** y abriéndolo al exterior, se puede empoderar y **revalorizar** la **visión personal**. Se abre el zoom y se amplía la mirada sobre si mismo: ya no es un ser pasivo valorado únicamente por sus logros intelectuales, si no un ser con mirada y **voz propia**, con algo único y **genuino** que **expresar** y comunicar.

- **Favorecer y enriquecer la interrelación personal y el trabajo en grupo.**

Los **objetivos** e intereses sobre los que orbitan los trabajos son **consensuados** por el grupo, pudiendo generar una implicación y un **interés genuino**, tanto en el trabajo **personal** como en la participación con el grupo al **cooperar** y dialogar sobre el trabajo del **resto de compañeros**.

Y uno solo puede adentrarse en el mundo personal del otro de una **forma respetuosa** y empática.

En el proceso de **exposición** del trabajo ante el grupo la voz personal se ve acompañada con la visión del resto, creando un espacio de **reflexión** en el que el significado y **sentido** original se amplía y **enriquece**. Este proceso de dialogo, de verbalizar ante el exterior, adquiere tanto significado como el hecho de fotografiar en sí. De verse como una experiencia personal aislada, se integra a una **experiencia compartida** y sentida por el grupo.

Con la elaboración de trabajos conjuntos, uno tiene que negociar y **dialogar** con el otro. Jugando con dinámicas en las que como modelo, como ayudante, o como colaborador uno puede verse en nuevos roles, se crean nuevas situaciones en las que tienen que relacionarse de una nueva forma, **ampliando** su campo de **experiencia**.

- **Desarrollar nuestra fuente inagotable de creatividad y expresión personal.**

Alimentándola, cuidándola, dándole un espacio y ambiente apropiado para que se desarrolle, la **creatividad** ira tomando más presencia, devolviendo sus tesoros con el desarrollo de **nuevas potencialidades** en todas las áreas de la **vida**.

Ver y pensar, o repensar el mundo con **nuevos ojos**, con una visión personal.

Y junto a ella, la **alegría** y diversión de ver nacer algo único y **nuevo**.

No se puede ser más o menos creativo, si no que se fomenta y se trabaja la creatividad o no.

- **Aprender a ver el mundo con una visión más consciente.**

El hecho de jugar con la imágenes, de elaborar y **producir** sus propios **significados** y de conocer todo el proceso de elaboración de una fotografía, desde el impulso original hasta el resultado final, repercute en que se va generando una **consciencia** más aguda ante las **imágenes** que vemos. Esta visión va creciendo **intuitivamente** a través de la experiencia que se va tomando con los trabajos realizados y con la reflexión posterior. Uno comienza a tener pistas más sólidas con las que **descifrar** las **fotografías**, los mundos que oculta, sus múltiples **interpretaciones**.

- **Tener un conocimiento de la técnica fotográfica, investigando las multitudes posibilidades creativas que nos ofrece.**

No se van a tratar los diversos **recursos técnicos** fotográficos de una forma autónoma y seriada, sino que estos van apareciendo y ganando en complejidad según los **intereses** que vaya generando el **grupo**.

Se **aprenden** todos los conocimientos básicos sobre fotografía: como se maneja la cámara, como se controla la exposición, como influye la forma en que componemos la imagen, como se pueden trabajar con el ordenador... pero estos van surgiendo de una **forma** armónica y **amena** en el transcurso del curso.

La técnica se dirige para explotar las **posibilidades creativas** y expresivas que ofrece: conociendo el trabajo de otros fotógrafos, de cómo han empleado la fotografía y han ido ampliando sus límites como medio de expresión.

Se valora más la calidad que la cantidad: se estudia en **profundidad** cada paso nuevo que se da.

DESARROLLO

LA HISTORIA ANUAL

Paralelamente a los distintos trabajos y dinámicas semanales, se desarrolla un trabajo personal durante todo el curso: escribir su historia, o las historias de todo un año a modo de diario personal o bitácora visual.

Cada mes vamos viendo y compartiendo como crece este, y al final del año se escribe definitivamente la historia con una selección de las fotografías tomadas. Se trata de ser capaces de crear y desarrollar una historia, que tenga una narrativa visual, una forma coherente. Contar que nos está pasando y como lo estamos lo viviendo.

El material de esta historia anual junto a las fotografías que se obtenga de las clases semanales se podrán ver en una página web creada por la clase, y en una exposición final con las fotografías impresas.

TRABAJO SEMANAL

El taller se desarrolla durante un año escolar con clases semanales de una hora y media o dos horas de duración.

En estas clases se tratan distintos aspectos del arte fotográfico: la luz, el color, la exposición, el tiempo, el movimiento. Y algunos de los géneros comunes a la fotografía: retrato, paisaje, bodegón, documental, collage... con el telón de fondo de los temas e intereses que marque el grupo. Siempre previo al trabajo, se abre un espacio donde se reflexiona y se comparte aquello que tratemos.

- Luz que nos moldea: Con dinámicas y trabajos enfocados sobre el cuerpo, sobre nuestra imagen externa, se va aprendiendo el lenguaje de la luz: la luz que moldea, que expone, que esconde, que colorea, que quema... Se juega con la luz para transmitir más claramente lo que pretendemos comunicar.
- El tiempo atrapado: congelarlo, detenerlo, atraparlo, expandirlo... Como relojeros divinos, se abren las puertas para que entre el exterior: el entorno cercano, el grupo, los amigos. Nos permitimos vivir en otros tiempos alternativos, en imágenes con varios tiempos simultáneos ó de un fugaz instante, comprimiendo todo el tiempo relacional en una sola imagen.
- El paisaje en el marco: El paisaje se encuadra, se compone, se equilibra o desarmoniza... Nosotros reencuadramos y recomponemos nuestro paisaje cotidiano (el colegio, el barrio) para escribir historias alternativas que se vivencian en él.
- Un retrato inacabado: Moldear nuestro rostro como un río transparente que muestra claramente su fondo. Ampliamos, deformamos, le emocionamos o le contradecimos, expandiendo la imagen acabada e incompleta que solemos mostrar.
- En los límites: El collage, el uso de la escritura en las fotografías, las composiciones con varias tomas.... Técnicas que van más allá de una única fotografía con las que se puede seguir explorando los objetivos marcados.

MATERIALES

Esa aconsejable que cada participante tenga una cámara digital. Lo más adecuado, una DSLR (las negras que tanto nos pesan en nuestros viajes) que permita el control manual . Si no, una compacta ó móvil.

Lo que importa verdaderamente es el rendimiento que podamos sacarle a la cámara más que la cantidad de botones e inoperantes funciones que puedan traer. También es necesaria un aula con ordenadores y proyector para algunas clases.

MÁS POSIBILIDADES

Existe asimismo la posibilidad de realizar talleres de una semana ó un trimestre de duración, junto con actividades más puntuales enfocadas hacía los mismos objetivos.

Y si bien el taller esta dirigido principalmente a adolescentes, también se puede realizar con jóvenes y adultos de todas las edades que tengan inquietud en desarrollarse y en aprender sobre fotografía.

QUIÉN LO IMPARTE

Me llamo Raúl Bartolomé. Licenciado en la Escuela de Cinematografía de la Comunidad de Madrid, en la especialidad de fotografía, llevo dedicado al mundo audiovisual y de la fotografía desde hace 12 años, manejando en paralelo mi carrera como director de fotografía y como fotógrafo

Podéis ver parte del trabajo, en este caso de retratos, en :

www.tubook.es/

Y en www.behance.net/raulbartolome

Monitor de tiempo libre.(1999. Escuela M.S.C)

Un proyecto con el que se aunaron la fotografía y el desarrollo de las plenas potencialidades de los jóvenes fue “El centro de mi guión”, en el cual participe en el año 2011 (Un TALLER DE CINEMATOGRAFÍA en Centros de Ejecución de Medidas Judiciales de Menores Infractores. Premio nacional de juventud en el año).

Y la realización de un TALLER DE CÁMARA durante el festival Internacional de cine del SAHARA 2011, con jóvenes refugiados.

CONTACTO:

Raúl Bartolomé

raulbaes@gmail.com

tfn: 636886306