

photo
CLUB

EL PROYECTO FOTOGRAFICO

Jose Mercado



CONTENIDO

Agradecimientos	6		
PRÓLOGO	13		
INTRODUCCIÓN	16		
1. EL PROYECTO FOTOGRÁFICO	18	3. LA CREACIÓN DE UN PROYECTO	62
¿Qué es un proyecto fotográfico?	20	¿Cuándo es el momento de crear tu primer proyecto fotográfico?	64
La serie fotográfica	22	Sobre el proyecto fotográfico. Consejos prácticos	64
¿Por qué hacemos un proyecto fotográfico?	26	La búsqueda del tema	68
Clases de proyectos fotográficos	30	Implícate al 100 %	68
Proyecto formal	31	Tiempos de ejecución	68
Proyecto emocional	32	Dejar reposar el proyecto no es perder tiempo	69
Proyecto experimental	33		
Proyecto de apropiación	34	4. LA IDEA	72
Clasificación de los proyectos según su duración	35	Búsqueda de la idea	74
		Diagrama de la idea	77
2. EL LENGUAJE FOTOGRÁFICO Y LA COMPOSICIÓN	38	5. FASE DE INVESTIGACIÓN	84
¿Qué es el lenguaje fotográfico?	40	Fase de investigación	86
Estudio de la composición	42	¿Cómo y dónde investigar?	90
Composición básica	46	La biblioteca	91
El encuadre	47	Internet	92
Los tercios	48	Blogs	92
La escala	48	Redes sociales	93
La simetría	49	Libros o publicaciones especializadas	93
La asimetría	50	Museos	93
El equilibrio	50	Galerías de arte	94
El equilibrio de masas	51	Pódcast	95
El ritmo	52	La experimentación	95
El color	53	Duración de la fase de investigación	97
La textura	55	6. DEFINICIÓN DEL PROYECTO	100
El punto	55	Definición del proyecto	102
Las líneas	56	Definición de las fotografías	103
		Bocetos o croquis	104
		Elección del soporte	107
		Esquemas técnicos	108
		El título	112
		7. EL BLOC DE TRABAJO	114
		Bloc de trabajo	116
		8. FASE DE EJECUCIÓN	124
		Fase de ejecución	126
		Planificación de la toma	127
		Temporización del proyecto <i>Directoras</i>	132

9. LA EDICIÓN DEL PROYECTO	134
Edición y posproducción	136
Selección de imágenes	136
Cómo realizar la selección de las fotografías	137
Proceso de selección	138
Edición de las fotografías	141
Estructura del conjunto de las fotografías	143
El ritmo y la pausa	145
10. PUBLICACIÓN Y EXPOSICIÓN	149
Documento del proyecto	150
1. Nombre del proyecto	151
2. Presentación del autor	151
3. Presentación de la idea	151
4. Fotografías	151
Presentación y difusión	154
Exposición	155
Concursos y festivales	159
Ponencias	161
Difusión <i>online</i> , marketing	161
Prensa	163
Plan de difusión	163
<i>Crowdfunding</i>	165
11. PROYECTOS FOTOGRÁFICOS	168
Proyecto: <i>Roig 26</i>	170
Proyecto: <i>The sound of silence</i>	173
Proyecto: <i>Olímpicos</i>	178
Proyecto: <i>Angélica Allegri</i>	182
Proyecto: <i>Obras clásicas</i> . Obra «María Magdalena»	186
Proyecto: <i>78 m²</i>	196
12. EJERCICIOS	208
Ejercicios para el lector	210
Primer ejercicio	210
Segundo ejercicio	212
Tercer ejercicio	212

LA SERIE FOTOGRAFICA

Es un conjunto de imágenes que únicamente tienen en común el tema. No tiene un principio y un final en un sentido narrativo, a diferencia del proyecto fotográfico, que sí lo tiene.

No se debe confundir el proyecto fotográfico con la serie.

Veamos un ejemplo para entender mejor la diferencia:

La serie fotográfica vendría a ser como escribir palabras sueltas, las cuales tienen en común el tema, pero no tienen un sentido narrativo conjunto.

Pintor, pincel, lienzo y paisaje.

Ahora vamos a ver cómo se comportarían estas mismas palabras con un sentido narrativo.

El pintor, pincel en mano, pintó en el lienzo el paisaje que tenía frente a sus ojos.

Las palabras siguen teniendo un sentido individual, pero ahora hemos construido una frase con un sentido narrativo.

Esto es lo que hacemos con el proyecto fotográfico, construimos un mensaje narrativo a través de fotografías, con un principio y un final. Las imágenes dentro de este mensaje tienen un sentido individual, pero juntas le dan un sentido global.



Serie fotográfica *De paso*. ©Jose Mercado

PROYECTO EMOCIONAL

Es el que nace desde una emoción o sentimiento.

Todo proyecto que nace de una emoción tiene una fuerte fase de experimentación, aunque puede seguir un patrón de creación estándar parecido al proyecto formal.

Es el tipo de proyecto en el que afloran los sentimientos y pensamientos más intensos e internos de la persona. Los proyectos con una base poco sólida o superficial quedarán rápidamente en el olvido. Son aplicables a los proyectos artístico-creativos.

Comprende las siguientes fases:

1. Selección de la idea desde una emoción o sentimiento.
2. Fase de experimentación y tomas fotográficas.
3. Edición.
4. Creación de documento final.
5. Elección y preparación de la presentación final.



Proyecto Abandonado. ©Jose Mercado

PROYECTO EXPERIMENTAL

Como su nombre indica, nace desde la experimentación con el medio. Puede surgir de una idea o una imagen y según se va experimentando se va forjando el proyecto.

Se aplica tanto para los proyectos documentales como artístico-creativos.

Comprende las siguientes fases:

1. Selección de la idea o imagen de partida.
2. Experimentar con las tomas fotográficas y sacar conclusiones.
3. Edición.
4. Creación de documento final.
5. Elección y preparación de la presentación final.



Proyecto 78 m². ©Jose Mercado

Estas líneas se potencian cuando utilizamos encuadres verticales, ya que nos ayuda a crear esa sensación de crecimiento, pero si las utilizamos en encuadres horizontales compensaremos su propia fuerza.

Estas líneas son perfectas para guiar la mirada del observador.

LÍNEAS DIAGONALES

Las líneas diagonales expresan dirección y velocidad.

La mayoría de las líneas diagonales que fotografiamos son líneas horizontales o verticales que, debido a la posición del encuadre, las transformamos en líneas diagonales.

Dependiendo de su colocación, estas líneas se leerán de una forma ascendente o descendente.

En el caso de la fotografía de abajo, vemos claramente como nuestra mirada entra por la parte inferior izquierda y se desplaza hasta llegar a la parte superior derecha, creando una sensación ascendente.



Serie Foto de calle, Barcelona. ©Jose Mercado

Esto sucede por la colocación de las líneas que se han utilizado en esta fotografía. Si hubieran estado colocadas desde la parte superior izquierda hacia la parte inferior derecha, la sensación hubiera sido descendente.

Con las líneas diagonales también puedes potenciar la sensación de profundidad en tus fotografías, como puedes ver en la que ilustra el apartado «La simetría» de este mismo capítulo.

LÍNEAS CURVAS

Se caracterizan por sus cambios de dirección y son atractivas a la vista. Transmiten velocidad y movimiento.

También a estas líneas se las relaciona con la elegancia y la delicadeza.



Las líneas curvas son visualmente muy elegantes.

LÍNEAS VISUALES

Tienen relación con los rostros que se incluyen en una composición. Si este rostro está mirando en una dirección, nuestros ojos tienden a seguir la dirección de esa mirada.

Esa línea imaginaria recibe el nombre de línea visual.



Líneas visuales: Proyecto Miradas. ©Jose Mercado

INVESTIGACIÓN

En el capítulo 5 hablamos de cómo y dónde realizar la investigación de tu proyecto. Hemos comenzado el primer punto del bloc con la búsqueda de la idea.

Una vez que hemos encontrado la idea en la que se va a basar tu proyecto, ahora toca convertirse en expertos de todo lo relacionado con ella.

Este apartado será nuestro centro de operaciones. En él planificaremos dónde y cómo realizar la búsqueda de información. Volcaremos todos los datos encontrados y también dónde hemos obtenido la información.

Recuerda que tener todos estos aspectos anotados no solo te servirá para tener el máximo de información sobre tu proyecto, sino que podrás planificar futuros proyectos y crear tu propio método de trabajo.

Es posible que este sea el apartado que más páginas ocupe en tu bloc.

Reserva entre quince y veinte hojas.

NOTAS

¿Cuántas veces has pensado en algo y lo has olvidado por no haberlo anotado?

Pues este es el lugar perfecto para guardar todo tipo de citas, pensamientos, emociones, ideas, etc.

Utilízalo como el centro de anotaciones, donde nada quedará en el olvido. Cualquier cosa que sea importante o que te pueda servir para desarrollar una fase del proyecto, anótala.

No es necesario guardar muchas páginas como en los puntos anteriores, reserva de cinco a diez páginas, pero todo dependerá del tipo de proyecto que realices.

INFLUENCIAS

Anota cualquier aspecto que te haya influido en la decisión de realizar tu proyecto. Pueden ser noticias, una obra de arte, trabajos de otros artistas, proyectos fotográficos, etc.

Ampliar la información de esas influencias será útil para desarrollar tu proyecto.

Reserva de cinco o diez páginas.

Serie Retratos. Taller de fotografía. Judith Vizcarra. ©Jose Mercado ►



ESPEJO

LO QUE VEMOS EN LOS DEMÁS NOS DICE MUCHO DE NOSOTROS MISMOS.

El exterior actúa como un espejo para nuestra mente, en él vemos reflejadas diferentes cualidades o aspectos de nuestro propio ser. Cuando observamos algo que no nos gusta de alguien, sentimos desagrado y rechazo, sin duda, esto indica que de alguna manera ese aspecto que nos desagrada existe en nuestro interior.

La proyección psicológica es un mecanismo de defensa mental mediante el cual una persona atribuye a otros sentimientos, pensamientos o impulsos propios que niega o le resultan inaceptables para sí misma. Este mecanismo se pone en marcha en situaciones de conflicto emocional o cuando nos sentimos amenazados interna o externamente.

Cuando nuestra mente entiende que existe una amenaza para la propia salud y estabilidad mental, esta realiza un lanzamiento hacia el exterior de todas esas cualidades, atribuyéndoselas a un objeto o sujeto externo a nosotros mismos. De esta manera, nuestra mente logra aparentemente, aunque no en realidad, ya que más bien se trata de un autoengaño, poner estos contenidos amenazantes fuera. Estas proyecciones son válidas tanto para características negativas —odio, rencor, envidia, etc.— como para positivas —admiración, idealización, cariño, etc.—.

El mundo interno tiende a teñir el mundo externo con sus propias características.

**TOD LO QUE TE MOLESTA DE OTROS SERES
ES SOLO UNA PROYECCIÓN DE LO QUE NO
HAS RESUELTO DE TI MISMO. *_BUDA***



PROYECTO: ROIG 26

AUTOR: SALVA LÓPEZ

Salva López, Barcelona, 1988. Documental de autor.

Salva es un reconocido fotógrafo que realiza trabajos para publicaciones como *Monocle*, *The Wall Street Journal* o *The Sunday Telegraph*.

Podéis ver más sobre su trabajo en www.salvalopez.com

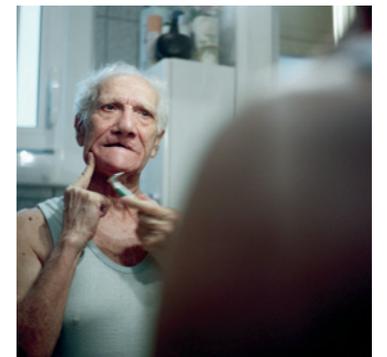
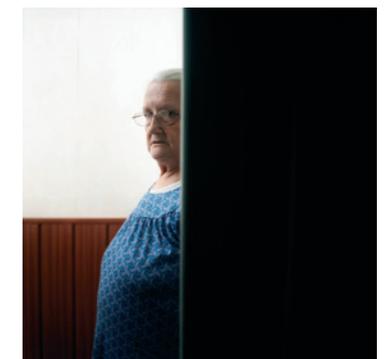
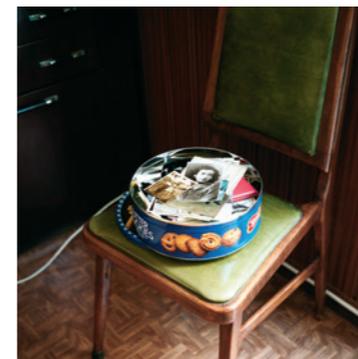
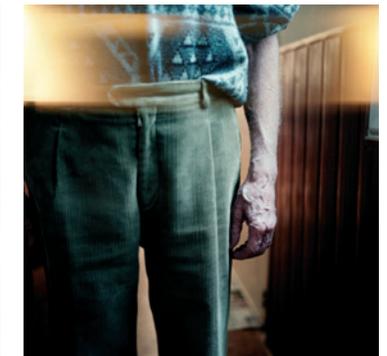
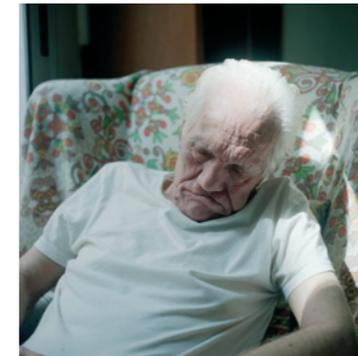
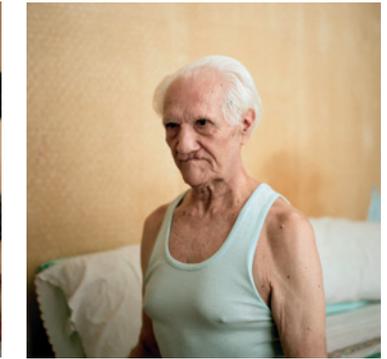
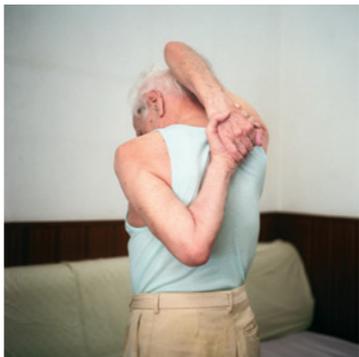
Roig 26 es un proyecto que he realizado poco a poco a través de la contemplación, la reflexión y la experiencia de más de cinco años de convivencia con mis abuelos, Marina y José, en un humilde apartamento situado en la calle Roig del céntrico barrio barcelonés del Raval, apartamento que ha sido escenario de esta relación durante más de sesenta años.

En este mismo piso nació ella, justamente en mi habitación de acogida. Toda una vida entre las mismas paredes y los mismos temores. Ellos son como tantas otras parejas de esos tiempos, donde había unos roles establecidos y unas costumbres que, al menos a mí, se me hacen ya muy lejanos.

Con este proyecto, no pretendo hacer un fiel retrato de su realidad, sino más bien una realidad recreada a través de la experiencia de lo vivido con ellos.

Lo que me interesa mostrar es lo que para mí ha sido buena parte de su relación durante estos años, una relación donde la distancia entre ellos, marcada por conflictos lejanos, crea una aplastante rutina que cubre de sentido su existencia.

Ahora, en la etapa final de sus vidas, solo existe una extraña dependencia mutua donde, por un lado, mi abuelo y quizás el principal protagonista del proyecto, tiene una total dependencia de mi abuela, y al mismo tiempo, ella no sabría hacer otra cosa que cuidar de él.



Descubrí el trabajo de Salva López en 2017, cuando estaba preparando una ponencia sobre los proyectos fotográficos para el Salón de Cine de Barcelona. Su proyecto *Roig 26* me cautivó desde el primer momento. ©Salva López

EL PROYECTO FOTOGRAFICO

El ser humano siempre ha tenido la necesidad de expresar sus sentimientos, sus miedos o sus vivencias. ¿El porqué de esa necesidad de expresión artística? No existe una única respuesta y ninguna es válida por completo, lo que sí podemos afirmar es que la falta de comunicación o expresión produce un enorme vacío en nuestro ser.

Muchos fotógrafos han aprendido a expresarse de una forma visual a través de proyectos fotográficos. Pero enfrentarse a la tarea de crear un proyecto no es fácil, son necesarios conocimientos y años de experiencia para conseguir elaborar tu propio método de trabajo.

En este libro descubrirás las bases necesarias para realizar un proyecto fotográfico y, lo que es más importante, aprenderás a idear tu propio método.

Al final de cada tema encontrarás alguno de los que el autor considera los mejores proyectos de la historia de la fotografía. También encontrarás al final de la obra seis proyectos reales, al mismo tiempo que te propone practicar todo lo que has aprendido con una serie de ejercicios.

