

REDESCUBRE LA FOTOGRAFÍA

50 CONSEJOS PRÁCTICOS
PARA APRENDER NUEVAS
TÉCNICAS Y TRUCOS

Título original: *If You're Bored With Your Camera Read This Book*.
Publicado originalmente en Gran Bretaña en 2017 por Ilex,
una división editorial de Octopus Publishing Group Ltd.

Dirección artística: Julie Weir
Diseño gráfico: Louise Evans

Traducción: Cristina Zelich
Pág. 54: © Asaf. R
Pág. 106: © Henri Cartier-Bresson/Magnum Photos
Diseño de la cubierta: Toni Cabré/Editorial Gustavo Gili, SL

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

La Editorial no se pronuncia, ni expresa ni implícitamente, respecto a la exactitud de la información contenida en este libro, razón por la cual no puede asumir ningún tipo de responsabilidad en caso de error u omisión.

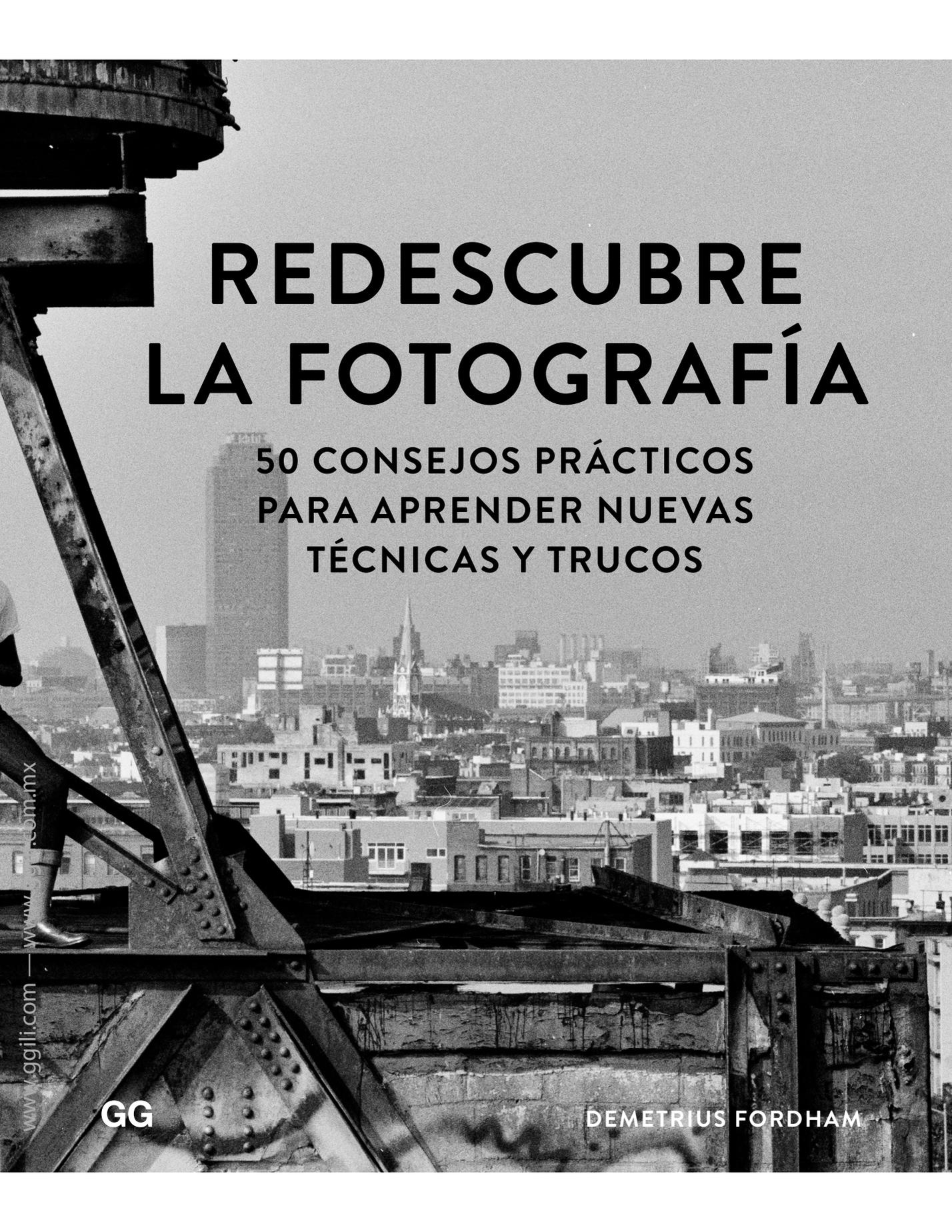
© Octopus Publishing Group Ltd. 2017
© textos e imágenes: Demetrius Fordham 2017
© de la traducción: Cristina Zelich
para la edición castellana:
© Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2018
Todos los derechos reservados

Demetrius Fordham reivindica el derecho moral a la autoría de esta obra.

Printed in China
ISBN: 978-84-252-3074-5
Depósito legal: B. 14674-2017

Editorial Gustavo Gili, SL
Via Laietana 47, 2º, 08003 Barcelona, España.
Tel.: (+34) 93 322 81 61
Valle de Bravo 21, 53050 Naucalpan, México.
Tel.: (+52) 55 55 60 60 11

REDESCUBRE LA FOTOGRAFÍA

50 CONSEJOS PRÁCTICOS
PARA APRENDER NUEVAS
TÉCNICAS Y TRUCOS

GG

DEMETRIUS FORDHAM

ÍNDICE

06 Introducción

08 GUARDA TU CÁMARA

- 10 Crea un panel de inspiración
- 12 ¿Cuál es la historia?
- 14 Pinta o dibuja algo
- 16 Sal a dar un paseo
- 18 Visita una exposición fotográfica
- 20 Estudia a los maestros
- 22 Imprime tus imágenes
- 24 Viaja
- 26 Apúntate a un curso de fotografía

28 OLVÍDATE DE LAS REGLAS

- 30 Olvídate de la regla de los tercios
- 34 Olvídate del enfoque
- 36 Olvídate de la exposición
- 38 Olvídate del encuadre
- 40 Olvídate de la iluminación
- 42 Olvídate del espacio activo

44 EJERCICIOS CREATIVOS

- 46 Cambia de género
- 48 Dispara un carrito entero
- 50 Utiliza una cámara con película instantánea
- 52 Fotografía temas distintos
- 54 Fotografía con un compañero
- 56 Experimenta con exposiciones dobles
- 58 Fotografía desde un lugar concreto
- 60 Fotografía un proyecto a largo plazo
- 64 Pinta con luz

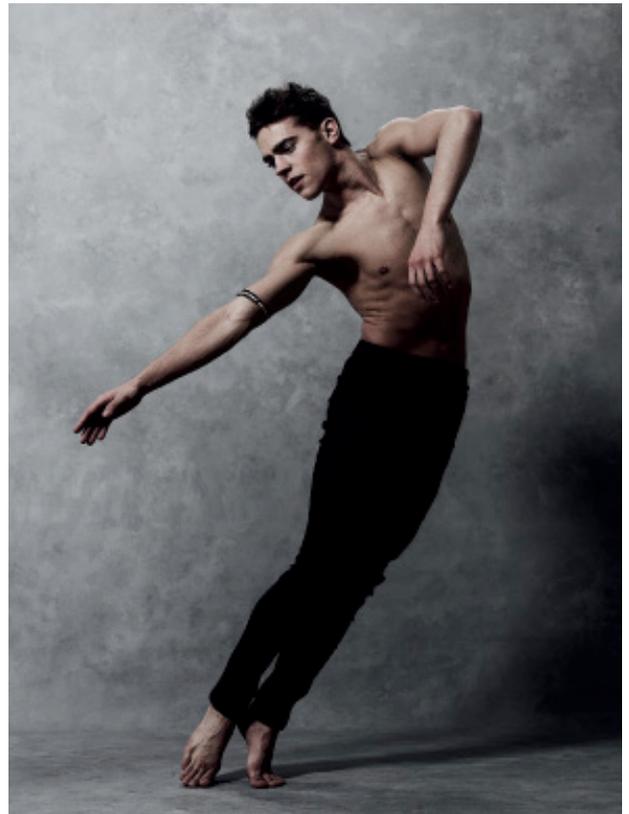

- 66 Fotografía de noche
- 68 Fotografía motivos en movimiento
- 72 Límitate
- 74 Fotografía bodegones
- 76 Juega con los filtros
- 78 Realiza un *time-lapse*
- 82 Cambia tu perspectiva
- 84 Juega con luz dura y luz suave
- 86 Juega con sombras y luces altas
- 88 Fotografía lo cotidiano
- 92 Utiliza accesorios
- 94 Utiliza el efecto *bokeh*
- 96 Capta lo intangible
- 98 Haz imágenes abstractas
- 100 Fotografía algo 100 veces
- 102 Filma un corto
- 104 Realiza una serie
- 106 Reproduce tu imagen favorita
- 108 Dale sentido
- 110 Haz retratos
- 112 Pon imágenes a las palabras

- 114 **VUELVE A LO BÁSICO**
- 116 Fotografía con película
- 118 Utiliza una cámara estenopeica
- 120 Fotografía en blanco y negro
- 122 Aprende la teoría del color
- 124 Utiliza un laboratorio

- 126 **Índice temático y onomástico**
- 128 **Agradecimientos**

INTRODUCCIÓN

¿Cansado de la rutina? ¿Haces una y otra vez las mismas y aburridas fotografías de siempre? ¿Necesitas inspiración? Créeme, te entiendo. Llevo más de diez años dedicándome profesionalmente a la fotografía y sé cómo te sientes. Te comprendo perfectamente. Quizá la fotografía sea mi pasión y el trabajo de mi vida, pero entre tú y yo, mi cámara también me cansa.

No te preocupes, es algo normal. Coger una cámara y empezar a fotografiar es solo el principio. Lo difícil es capturar imágenes con sentido, contar relatos visuales convincentes, evolucionar como fotógrafo y seguir sintiéndose motivado e inspirado a lo largo de todo este proceso.

A veces, necesitamos ayuda para que la creatividad vuelva a fluir.

Ningún fotógrafo tiene la suerte de contar con un pozo sin fondo de inspiración al que recurrir cuando quiera. La innovación y la creatividad no siempre surgen de forma natural. A veces, necesitamos ayuda para que la creatividad vuelva a fluir. Por eso he escrito este libro.

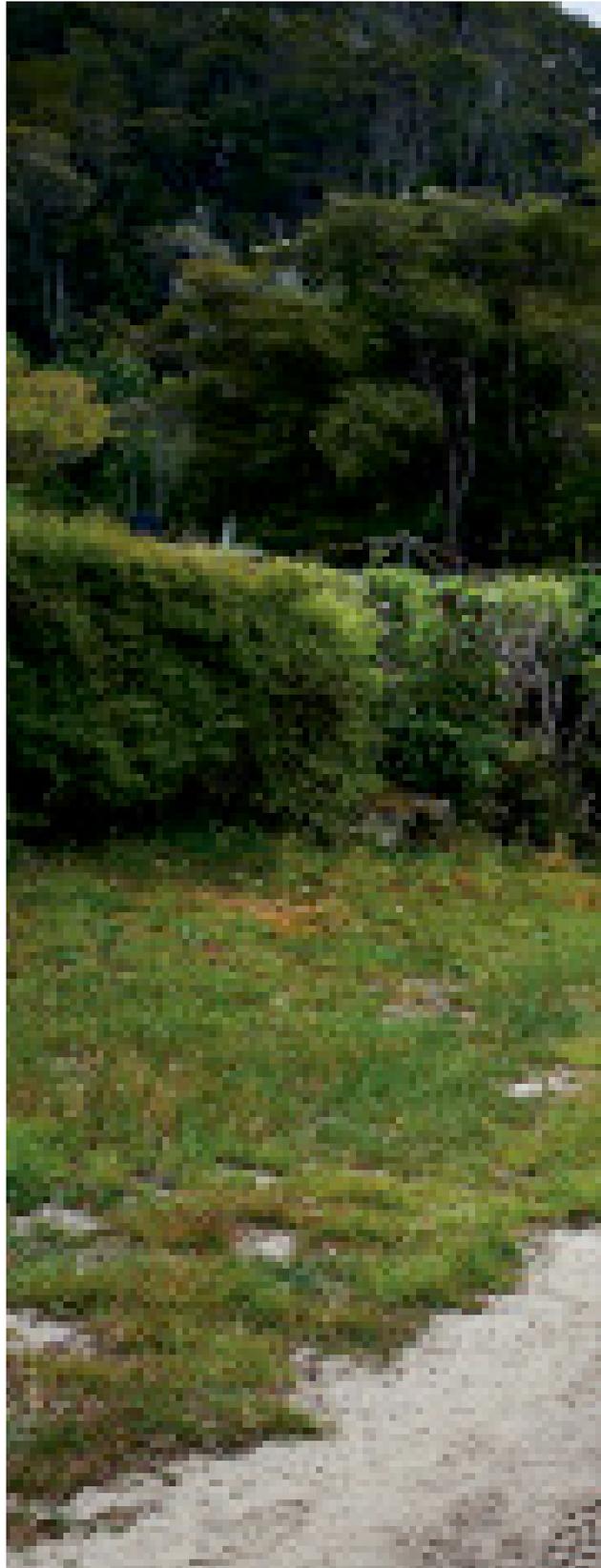
En estas páginas encontrarás 50 consejos y trucos que estimularán tu creatividad. Desde la subversión de las reglas fotográficas tradicionales (¿cómo que la regla de los tercios?) hasta ejercicios y divertidos retos para fotografiar, aquí hallarás la inspiración que necesitas para que tu cámara vuelva a ilusionarte.

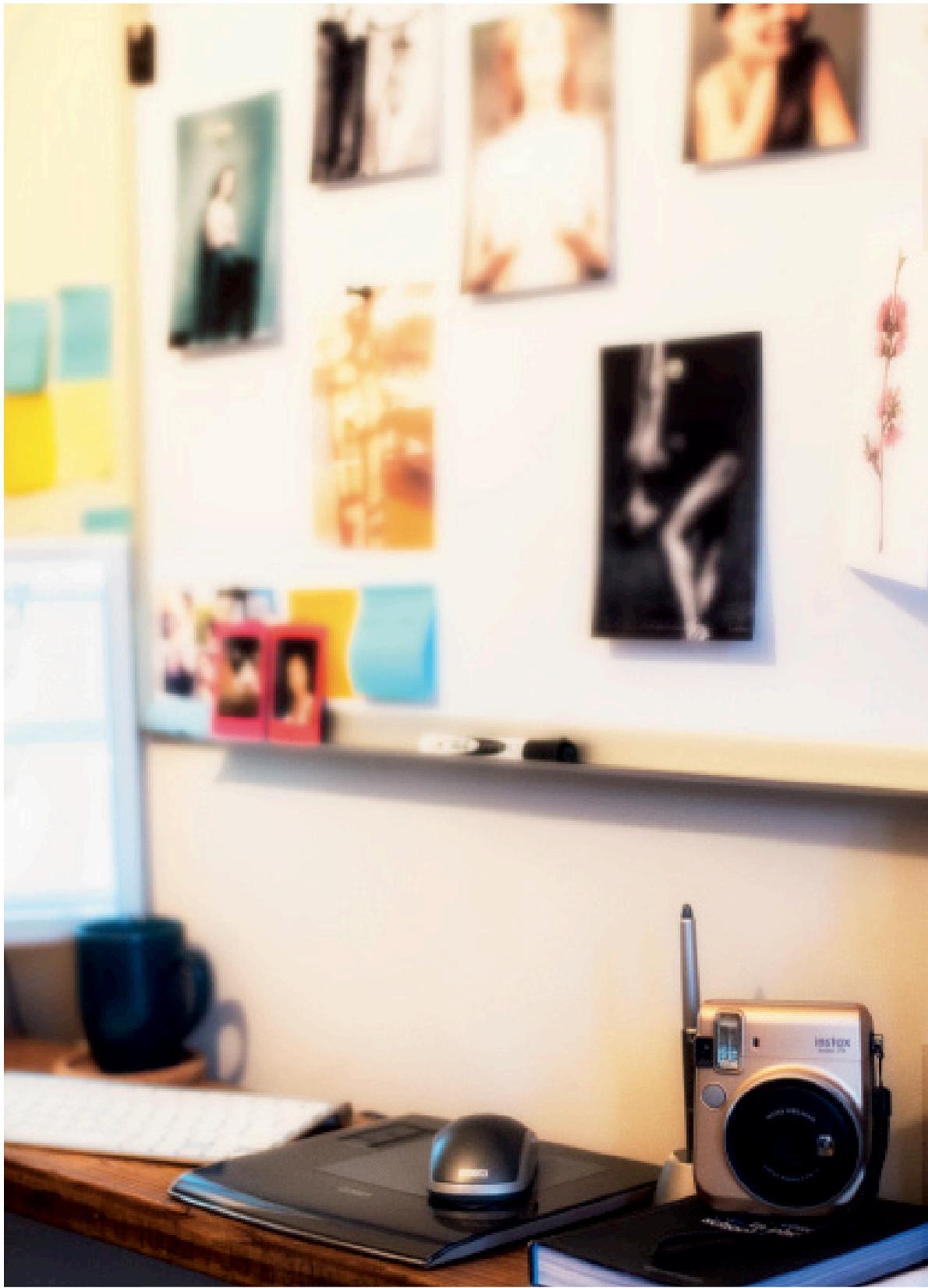
GUARDA TU CÁMARA

Quizás hayas oído la expresión “la ausencia hace crecer el cariño” al hablar de las relaciones humanas. Pues bien, también puede aplicarse a tu relación con la cámara. ¿Nada te inspira? ¿Atrapado en la rutina? No fuerces la situación. Tómate un descanso. Guarda la cámara.

Como sucede con las relaciones, a veces es necesario poner distancia para desbloquear las ideas y recordarte por qué empezaste a fotografiar. En esta sección encontrarás algunos consejos que te ayudarán a alejarte del tedio que te produce tu cámara e incluso, quizá, vuelva a nacer la pasión por ella.

CREA UN PANEL DE INSPIRACIÓN

Una de las formas más fáciles y potentes de estimular la creatividad cuando te has cansado de tu cámara es crear un panel de inspiración que te recuerde por qué, por encima de todo, quieres fotografiar.

El mero hecho de crear un panel lleno de imágenes que te inspiren (yo añado citas, letras de canciones y muestras de color) no solo sirve para que la creatividad vuelva a fluir, sino que es un referente importante si en el futuro vuelves a sentirte desmotivado, lo que también les sucede a los profesionales más veteranos.

Puedes crear un panel sobre un tema concreto —por ejemplo, basado en un lugar que quieras fotografiar— o crear uno general lleno de imágenes aleatorias que te parezcan atractivas. Yo tengo varios paneles que responden a categorías específicas o géneros fotográficos —como retrato, naturaleza y fotografías en blanco y negro—, a los que suelo añadir imágenes que me inspiran. Casi todas mis imágenes provienen de revistas, pero si me atrae algo de lo que veo por internet, lo imprimo y lo añado al panel.

* **CONSEJO:** Si no quieres crear un panel de inspiración (o no tienes espacio en la pared), puedes diseñar un panel digital. Existen muchas plataformas para crear paneles en línea, como Pinterest (¡no, no solo sirve para *bloggers* de bodas y moda!) y Moodboard, que te permiten diseñar tu propio panel sin recortar imágenes físicas.

¿CUÁL ES LA HISTORIA?

Tomar una fotografía bonita es una cosa, pero crear una imagen con sentido es otra muy distinta.

Antes de encuadrar y disparar, pregúntate:

- ¿Por qué estoy fotografiando esto?
- Si esta fotografía tuviera una historia, ¿cuál sería?
- ¿Cómo puedo comunicar mi historia visualmente?

Por supuesto, puedes contar una historia con una serie de imágenes, sin embargo, el verdadero reto es transmitir una gran historia a través de una única imagen. Para encontrar “la historia”, me encanta fijarme en los detalles naturales de la escena que tengo delante: yuxtaposiciones extrañas y pequeñas rarezas, reflejos, sombras, líneas y texturas. A veces, la historia más potente se encuentra en una versión abreviada de la escena, concentrada en un único detalle, y no en la totalidad de la escena.

¿Y al hacer un retrato? Me gusta estudiar detenidamente a las personas antes de fotografiarlas. La forma más natural de hacerlo es mientras hablamos con ellas. Pídeles que te expliquen su historia antes de contarla visualmente en una fotografía. Identifica aquellos elementos de su personalidad que les caracterizan a través de su físico: una sonrisa descarada, profundas líneas de expresión, el pelo despeinado, unas manos sudorosas. No olvides el contexto —quizás añadirás más significado y perspectiva si incluyes el entorno del sujeto— o céntrate en un detalle. En resumen, pregúntate: “¿Qué intento decir aquí?”. Después piensa en cómo decirlo.

- * **CONSEJO:** Una de mis técnicas favoritas para comunicar visualmente una historia es jugar con los ángulos. El ángulo desde el que se toma una foto puede transmitir su significado con fuerza. Por ejemplo, si fotografiamos un sujeto desde un ángulo bajo contaremos una historia diferente de si lo fotografiamos desde arriba. Lo mismo sucede con las tomas abiertas contrapuestas a las tomas cerradas.