

Imparte un taller de
FOTOGRAFÍA
infantil o juvenil
Curso Online

Amparo Muñoz Morellà

www.andanafoto.com

Queda prohibida salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de la autora de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de un delito contra la propiedad intelectual (arts 270 y ss. del Código Penal).

www.andanafoto.com

Amparo Muñoz Morellà

Esta soy yo. Psicóloga, fotógrafa y formadora. Investigo y acompaño a personas que apuestan por la fotografía como estrategia para despertar y potenciar su creatividad y como herramienta de crecimiento personal. Escribo artículos, doy talleres y cursos en los que la fotografía es herramienta de desarrollo personal y acompaño proyectos fotográficos.

Mi plataforma es andanafoto.com y desde que nació una de nuestras prioridades ha sido la formación en fotografía para niños y adolescentes. Hemos realizado muchos talleres de colegios e institutos, en asociaciones y barrios. Los resultados siempre han sido increíbles, consiguiendo que los más pequeños se sientan fuertes, valorados y libres.

Quiero enseñarte todo lo que necesites, toda la investigación, estrategias y actividades para conseguir transmitir conocimiento y amor por la fotografía a los más pequeños.

Lo vas a hacer tú, yo te acompaño.

CONTENIDO

MÓDULO I. LA ENSEÑANZA DE LA FOTOGRAFÍA

- Introducción al curso.
- El pensamiento creativo vs imaginación.
- La expresión artística.

MODULO 1

La enseñanza de la fotografía

*Entre las muchas maneras de combatir la nada,
una de las mejores es sacar fotografías,
actividad que debería enseñarse tempranamente a los niños,
pues exige disciplina, educación estética, buen ojo y dedos seguros.*

Las babas del diablo, Julio Cortázar.

HOLA

He sido y soy firme defensora de la enseñanza de la fotografía como forma de expresión artística desde la infancia y la adolescencia por eso existe este curso.

Entiendo que tú también y por eso estás aquí.

Gracias.

Estoy convencida que estamos poniendo nuestro pequeño granito de arena para cambiar el mundo.

Llevo tiempo observando un fenómeno curioso, es mucha la demanda de talleres de fotografía para niños y niñas y poca la oferta que existe. Además, existe una grave carencia en casi todos los centros educativos en este aspecto. Sorprendentemente, la fotografía o la expresión fotográfica no son materias que se imparten en asignaturas como plástica o tecnología.

Esto es grave cuando pensamos que vivimos inmersos en la sociedad de la imagen donde niños y adultos estamos sobreexpuestos a millones de imágenes diarias sin tener formación sobre su lectura o expresión. Lo peor es que nuestro inconsciente si lee y muchas veces nos educan imágenes que pueden cambiar nuestra forma de ver el mundo sin reflexión ni crítica.

**La buena noticia es que has llegado aquí
y por tanto, podemos cambiar el mundo.**

Hace unos años en ANDANAfoto creamos el *Taller Fotografía creativa para los que empiezan*.

Un taller enfocado expresamente para niños/as y adolescentes que surgió por la demanda que algunas familias realizaron tras participar en talleres fotográficos familiares, en los que salíamos a la naturaleza o algún museo.

Creamos un espacio en el que los más pequeños pueden descubrir el mundo y los más jóvenes aprender a contarlo.

Tras varias ediciones y muchas experiencias sé que enseñar fotografía en la infancia es enseñar a mirar, **darse cuenta** del color del cielo y de los edificios, la alegría de las calles, los zapatos raros, los reflejos de los charcos y los edificios o de que podemos ver el mundo al revés.

Aceptar que todo lo que vemos vale. Abrir los ojos y descubrir el mundo que me rodea, disfrutar mirándolo a través de un visor para poder, después, mostrarlo a los demás y compartir **la felicidad de mirar**.

En este curso te voy a proponer la enseñanza de la fotografía como **oportunidad** en la infancia, independientemente de la edad que se tenga.

La fotografía permite conocer y compartir, aprender y descubrir el mundo.

Vas a aprender como orientar a cada participante y que reconozca qué le gusta fotografiar, que busque al otro con su cámara, y que descubra que **fotografiarse es fuente de autodescubrimiento**, pero sobretodo aprenderá a expresarse a través de la imagen.

La expresión artística en la infancia apoya e impulsa el proceso de maduración y crecimiento. Para ello, es necesario que la forma de expresarse sea lúdica y libre. Aunque refiriéndose a la pintura, Arno Stern, señalaba que *"El niño aspira a devenir un adulto y evoluciona en tal sentido. Pero la infancia constituye una parte importante de la vida humana. No es un estado provisorio. Lo que el niño siente, experimenta y expresa es importante y un valor definitivo."*

A través de la fotografía, niños y adultos podemos **expresar nuestro mundo interno, reconocer nuestra capacidad para imaginar y crear, utilizar la imagen, no verbal, para transmitir y mostrar.** De una forma colaborativa, y respetuosa, en un ambiente seguro y acompañado, al reconocer y crear imágenes propia el niño/a puede sentirse **capaz y valiente.**

En este curso vas a conocer todas las herramientas necesarias para impartir un taller de fotografía creativa a niños/as y adolescentes en entornos educativos, teoría, contenido práctico, inspiración y actividades.

Voy a compartir contigo el enfoque artístico que aplicamos en la enseñanza de la fotografía, las estrategias para conseguir atención y múltiples ideas para la puesta en marcha de proyectos fotográficos utilizando las mismas técnicas empleadas por creadores y artistas contemporáneos.

No pretendo ofrecerte un método o manual rígido, ni un ensayo profundo sobre el tema. Será:

- Una guía para descubrir un mundo lleno de posibilidades a través del uso de la fotografía como herramienta didáctica.
- Un camino para que inicies tu propia forma de contar las cosas a los más pequeños.
- Una pequeña colección de notas, consejos y reflexiones sobre la enseñanza de la fotografía con el fin de potenciar la expresión y la creatividad de aquellos que realicen el taller contigo.

Espero que te diviertas con estas páginas. Si además puedo despertar en ti la reflexión y la autocrítica, que investigues y aumentes tu cultura visual, mejor que mejor. Pero sobretodo, si soy capaz de que diseñes, programes y vendas tu propio taller de fotografía para los más pequeños, habré triunfado.

Espero que acompañes a aquellos grupos de valientes que te ofrecerán sus miradas y sus mundos, que asistas a lo que necesiten, a sus preguntas y carreras, pero sobretodo que te sorprendas por su capacidad para ver y crear. **Artistas del futuro que fotografiarán un bello mundo.**

**Artistas del futuro que
fotografiarán un bello mundo.**

PENSAMIENTO CREATIVO VS IMAGINACIÓN

¿Porqué es importante diferenciar creatividad e imaginación?

Porque ambas capacidades van a ser fundamentales a la hora de diseñar nuestro taller, valorando dos puntos de vista:

- La capacidad para potenciar la **creatividad** de nuestros participantes al taller.
- Nuestra capacidad de **imaginar** el taller y crearlo.

"Todos tenemos un talento, todos tenemos la capacidad de ser creativos; y la mayoría vivimos sin saberlo, convencidos muchas veces de que el creativo es aquel que sabe componer melodías o escribir una poesía "

Ken Robinson

Creatividad e **imaginación** son palabras relacionadas pero no son lo mismo. Si tienes dudas al respecto, continúa leyendo; porque a continuación aprenderás la diferencia entre ambas.

Imaginar es cambiar y manipular toda aquella información que tenemos o nos llega de los sentidos. Formar nuevas sensaciones e *imágenes* en la mente a partir de percepciones previas.

La imaginación nos permite aplicar conocimientos para solucionar problemas. Es clave en la salud mental ya que permite sentir efectos de algunas situaciones, positivas o negativas que pueden afectarnos. Por ejemplo, imagina cómo te presentarás el primer día de tu taller.

Por otra parte, el **pensamiento creativo** nos permite crear, producir una solución original y valiosa.

Está claro que la creatividad está estrechamente relacionada con la imaginación, pero a diferencia de ésta no se queda únicamente en lo abstracto, sino que es mucho más práctica.

Podemos estar en nuestro sofá preferido imaginando como puede ser nuestro taller, pero solo cuando llevemos a la práctica lo imaginado empezaremos a ser creativos.

Ahora que conoces las diferencias entre imaginación y creatividad, debes saber que para poner en marcha tu taller de fotografía necesitarás:

- **Conocimientos** técnicos, estrategias y recursos. (En esto te ayudaré.)
- Mucha **imaginación** para plantear tu taller a tu manera con tu clase y estilo.
- **Pensamiento creativo** para poner en marcha las actividades que hayas imaginado.

Decía Einstein, *“La imaginación es más importante que el conocimiento”*.

También es importante que escuches a tu intuición, **qué te gusta contar, qué te gusta enseñar, con qué disfrutas**. Es importante que leas mis propuestas pero también que aprendas a trabajar de forma intuitiva.

¿qué no tienes intuición?

Eso ya lo veremos...

La creatividad nos acompaña desde el momento que nacemos y durante casi toda la infancia. Sin embargo el proceso de educación, maduración y crecimiento afecta y reduce esta capacidad.

El psicólogo A. Maslow decía *“La creatividad muy a menudo se pierde, encubre, deforma, inhibe, etc., y nuestra tarea es, entonces, sacar a la luz aquello con lo que todos los niños, en principio, nacen”*.

Los niños son creativos de serie.

Vamos a poner en marcha un taller para niños y niñas, vamos a rodearnos de seres creativos, por tanto, como formadores, debemos serlo nosotros también, así que imagina dónde quieres llegar, cómo quieres que vivan la experiencia los participantes y qué resultado quieres conseguir con tu taller.

Por ejemplo, si piensas en las disciplinas artísticas que te gustan te darás cuenta de que no es solo una, el arte no va solo. Seguro que puedes utilizar muchísimos recursos personales relacionados con otro tipo de actividades artísticas. Puedes incorporar pintura, música, teatro, historias... que enriquecerán y harán auténtica y original tu actividad. No descartes nada. **Imagina.**

La intuición, la imaginación y el arte guiarán tus pensamientos hacia nuevas y creativas direcciones.

La intuición, la imaginación y el arte guiarán tus pensamientos hacia nuevas y creativas direcciones.

LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA

*“Yo no escribí las reglas.
¿Por qué debería seguirlas?”*

W. Eugene Smith.

La fotografía como cualquier forma de expresión artística, puede, y debe, enseñarse desde la más pronta infancia. Desde muy pequeños, a los niños les inquieta y tienen curiosidad por el mundo que les rodea, descubren, admiran, se sorprenden y sobre todo juegan. **La fotografía les ayuda a crecer.**

La expresión a través del arte tiene un hondo efecto sobre el desarrollo humano. Impulsa y apoya el proceso de crecimiento y maduración infantil.

Para que el Arte pueda desplegar todo su potencial benéfico es importante que la expresión sea libre, que no se tenga que adecuar a expectativas externas, alejadas de las necesidades internas.

Por tanto, no es necesario aprender a expresarse.

Expresarse es una función espontánea.

El ser humano desde el momento del nacimiento expresa sus necesidades, demanda y solicita.

En nuestro caso enseñar expresión artística es enseñar a que niños y niñas expresen “bien”, lo que implica que también se puede expresar mal.

¿Cómo diferencio una buena y una mala expresión fotográfica?

La correcta expresión fotográfica debe **provocar bienestar y ampliar las posibilidades**, esto implica ofrecer todos los recursos, la libertad y el amor que podamos dar.

Debemos ver a niños felices y que disfrutan de su trabajo, con una sonrisa en la cara y un torrente de ideas. Esa es la correcta expresión.

“El niño aspira a devenir un adulto y evoluciona en tal sentido. Pero la infancia constituye una parte importante de la vida humana. No es un estado provisorio. Lo que el niño siente, experimenta y expresa es importante y un valor definitivo.”

Arno Stern

Arno Stern, importante investigador infantil fue enviado a un orfanato suizo para cuidar a un grupo de niños. Por suerte, debido a su inexperiencia y a su falta de cualquier formación sobre niños, se le ocurrió que hicieran dibujos libres para mantenerlos entretenidos, esta actividad tuvo un éxito inesperado, por lo que continuó con la experiencia abriendo un taller de pintura en París.

Fue uno de los pioneros en descubrir que fomentar la capacidad expresiva de niños y niñas a través de cualquier medio artístico es de inestimable valor.

Así que, estimado futuro maestro/a de fotografía. Puedes estar bien seguro de que el uso de la fotografía, a través de talleres privados o en ámbitos educativos más formales tiene un valor inestimable y práctico.

La expresión fotográfica permite revelar el propio mundo interno, abrirse y descubrir la capacidad de crear y herramienta para el equilibrio personal.

Lo vas a sentir en tus carnes.

Debes saber que el proceso de expresión artística :

- Es un proceso lento e introspectivo
- Necesita acompañamiento y apoyo
- Necesita trabajar a su ritmo
- No quiere juicios ni valoraciones
- No permite competitividad ni comparaciones.

Por tanto, será clave en nuestro taller que niños y niñas se sientan seguros, libres y acompañados.

- **Seguridad.** Debe conocer lo que va hacer desde el primer momento. Las normas básicas del taller. Si puede beber agua o ir al baño. Va a saber que nadie juzgará su trabajo y todos participarán y apoyarán el trabajo creativo. **El respeto será la única norma del taller.**
- **Libertad.** De fotografiar todo aquello que le inspire, en cualquier momento del taller. Interrumpir la clase para preguntar o hablar con el compañero si lo que dice es interesante para todos.
- **Acompañamiento.** Por ti, adulto/a coherente, que has crecido y sabes expresarte artísticamente, que disfrutas jugando y les asistes en lo que necesiten. Que adoras enseñar y te apasiona la fotografía.

“¿Que es lo que el adulto le puede enseñar en el campo artístico a un niño?” Se preguntaba Pablo Picasso. “A ser niños en su mayor dimensión.”

Vas a convertirte en un facilitador para la expresión fotográfica. Para eso debes aprender a escuchar lo que dicen los niños. **Es importante empezar las clases con los conocimientos que se traen de casa.**

Recuerda que en creatividad y expresión artística nunca se tiene la verdad absoluta.

Escucha y acompaña lo que ellos ya saben, amplía y discute. Niños y niñas no son tabulas rasas, ni sacos vacíos que hay que llenar. Ya están llenos de conocimiento, de historias familiares y escolares, de anécdotas y vida.

Ten curiosidad, pregunta, investiga sobre ellos, es la única manera de que te dejen coger su mano y acompañarles.

Vas a ser el adulto que escucha y les propone experiencias interesantes para aprender fotografía. Ten una actitud de curiosidad frente a lo que saben y quieren. Invítalos a que cuenten su vida, traigan sus juguetes, peluches o fotografías de animales. Es la única manera para salir juntos a explorar y contar el mundo.

¿QUÉ HAS VISTO EN ESTE MÓDULO?

MÓDULO I. LA ENSEÑANZA DE LA FOTOGRAFÍA

- Introducción al curso. Hola.
Ya nos conocemos y sabes que la fotografía es fuente de autodescubrimiento, que puede dar la oportunidad a niños y adolescentes para expresarse, madurar y crecer. Ya sabes que serás capaz de poner en marcha tu propio taller.
- El pensamiento creativo vs imaginación.
Ambas capacidades necesarias y fundamentales para ti y tu alumnado. Imagina cómo puede ser tu taller y empieza a crearlo, no olvides tu intuición. Mezcla tus facetas creativas para producir un mejor espacio donde aprender fotografía.
- La expresión artística.
Expresarse es fundamental en el ser humano, la expresión artística permite desvelar el mundo interno y ofrece equilibrio personal. Para producirse niños y niñas deben sentir: seguridad, libertad y acompañamiento desde las propias vivencias personales.