

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

CONTENIDO

MÓDULO II. ¿CÓMO PONER EN MARCHA UN TALLER DE FOTOGRAFÍA?

- ¿Qué necesito?
- Motivación e inspiración
- La mirada
- Artistas que atrapan a los más pequeños
- Mi PowerPoint.

MODULO 2

¿Cómo poner en marcha un taller de fotografía?

*Mira y lo encontrarás.
Lo que no se busca jamás será descubierto.*

Sófocles.

HOLA

En el módulo II vas a reflexionar sobre el material que vas a necesitar, cómo motivar e inspirar a tus participantes, cómo gestionar la pausa y la mirada.

Conocerás a artistas que triunfarán con los pequeños y otros con los más mayores. Será el momento de preparar tu primer PowerPoint o presentación.

Si has hecho el **planteamiento inicial** ya sabes cómo es tu grupo, edades, número de participantes y sus objetivos. Ahora probablemente te preguntas qué estructura debe tener tu taller. Básicamente es esta:

1. Bienvenida - recepción
2. Me presento - ¿qué vamos a hacer?
3. Presentación de participantes
4. Parte teórica, que no por eso deja de ser lúdica
5. Parte práctica
6. Presentación de resultados y conclusiones

Este esquema es válido en un taller puntual de unas horas y para talleres más largos, de varios días.

1. Bienvenida-recepción

Hemos publicitado nuestro taller. Ya tenemos participantes inscritos y llega el momento de recibirlos.

La recepción debe ser amable. Si están en el aula de un centro educativo nos saltaríamos esta fase, ya que suponemos que el alumnado estará ubicado ya en la clase.

Si decidimos hacer el taller en un espacio distinto al escolar debemos preparar una bienvenida agradable ajustada a la edad de los participantes.

Una primera impresión será fundamental para que nuestros participantes (y sus padres) se sientan cómodos.

- Sonrisa y calidez.
- Llamar al niño/a por su nombre
- Regalar una identificación. Suelo dar algo sencillo que además me sirve para recordar el nombre de cada niño/a.

Opción 1. Una tarjeta impresa que pone "Fotógrafo/a oficial de..." donde el niño/a pone su nombre y se la cuelga como un conferenciante o un fotógrafo de prensa.

Opción 2. Preparo una mesa con tarjetas, globos, pegatinas, pinzas y cuños con forma de cámara de fotos. Así ellos solos se preparan su identificación mientras esperan al resto de participantes.

Si te gustan los cuños aquí tienes el enlace:
<http://amzn.to/2vKV2hL>

Evidentemente, podemos pensar en otras opciones para conseguir nuestro objetivo: **Conseguir que los participantes se sientan seguros al sentarse en nuestro taller.**

2. Me presento - ¿qué vamos a hacer?

Nuestros participantes ya están dentro del aula. Probablemente los padres/madres o profesorado que hayan inscrito a sus hijos/alumnado a tu taller saben quién eres, pero ellos/as no.

Nuestra presentación debe ser impactante, rápida y divertida. Nuestro objetivo es **captar atención y las miradas de nuestra audiencia**.

¿Cómo lo hacemos?

Con nuestra presencia y un PowerPoint.

Una diapositiva que contenga una fotografía junto a tu nombre en WordArt.

Si vamos a impartir el taller con personas que colaboran o apoyo, también debemos presentarlos.

Es una sorpresa para ellos también y pido a los participantes que los encuentren en el grupo.

Hoy es fácil conseguir una foto de cualquier persona a través de sus redes sociales o WhatsApp.

Es el momento de **explicar** lo que vamos a hacer durante el taller: La clase teórica en la que descubrirán muchas cosas que no saben de fotografía y la práctica que relataremos como una aventura. Contaremos también cuál será la finalidad del taller y lo que haremos después con las fotos-resultado.

3. Presentación de participantes

En el Módulo 1 vimos la importancia de dar voz a los participantes, que hablen y cuenten sus experiencias. Es momento de ello. Ya nos conocen. Saben lo que van a hacer. Es ahora cuando van a decir sus nombres y aquello que creamos pueda ser interesante para establecer sinergias o encauzar nuestro taller.

Piensa en el grupo que has elegido, en sus edades y características, en el objetivo del taller que has definido. ¿Cómo crees que deben presentarse tus participantes?

Su nombre y una pregunta abierta, sencilla y motivadora como ¿qué te gusta fotografiar? Nos dará pie a que inicien una reflexión sobre su mirada y establezcan contacto con otros participantes.

La respuesta en el caso de niños/as suele ser: *Me gusta fotografía animales y/o paisajes.*

En adolescentes: *Me gusta hacer selfies y fotografiar a mis amigos.*

Generalmente los grupos de edad similar coinciden en sus respuestas y por ello empatizan. Se inicia la mirada y colaboración en el grupo.

Dar voz a niños y niñas permite establecer contacto

4. Parte teórica

La fotografía es visual. Por ello, todas nuestras actividades deben basarse en la imagen.

Una vez nos conocemos todos, continuaremos con la parte teórica.

Una presentación sencilla de Powerpoint o [Prezi](https://prezi.com) (prezi.com) , con muchas imágenes y pocas palabras. La estructura de esta parte podría ser así:

- ¿Quiénes somos?
- ¿Qué es la fotografía?
- Primeras fotografías y cámaras / cámaras actuales
- ¿qué podemos fotografiar? Retratos, grupos, emoción, paisajes, viajes, deportes, animales, fotografía nocturna, fotografía abstracta, fotografía creativa, reportaje.
- ¿Hay niños/as fotógrafos?
- A ti ¿qué te gusta fotografiar? – ejemplos
- Trucos para que tus fotografías sean molonas
- El retrato de la persona más importante
- Todo está bien
- Aplauso

Desarrollaremos cada apartado en este módulo.

5. Parte práctica

Aquí desarrollaremos ejercicios y actividades, probablemente pongan en marcha su primer proyecto fotográfico personal.

Aprenderás esto y más en el módulo III.

6. Presentación de resultados y conclusiones

Paso a paso nuestros participantes habrán aprendido muchas cosas sobre fotografía y tendrán la cámara repleta de imágenes geniales que querrán mostrar.

¿Qué hacemos con las fotografías? Es el contenido del módulo IV y V.

¿Qué necesito?

Para poner en marcha nuestro taller necesitaremos tener en cuenta tres tipos de recursos:

1. Recursos humanos
2. Recursos materiales
3. Entorno

La creatividad solo tiene su espacio en la libertad. No hay nada más educativo que hacer lo que a uno le apetece, aquello que para uno tiene significado en cada momento.

Recursos humanos

Dependiendo de las edades de nuestros participantes y del diseño del taller necesitaremos o no apoyo para nuestras clases.

En los talleres que imparto suelo llevar la parte teórica, pero siempre pido colaboración de otros profesionales para la parte lúdica o de juego. Sobretudo si nuestro grupo va a ser de niños/as muy pequeños. Puede ser personal formado y cualificado para trabajar con niños, pero también algún padre, madre, tío, tía... algún familiar que quiera disfrutar también de la experiencia. Es importante que no venga obligado ni por compromiso, los niños tienen antenas y lo huelen.

Para potenciar el trabajo de escucha activa de nuestros participantes y su implicación la actitud adulta deberá transmitir: **seguridad, libertad y acompañamiento.**

En este aspecto interesa que los adultos que apoyen la actividad conozcan el concepto "laissez faire" desde un punto de vista educativo: La creatividad solo tiene su espacio en la libertad. *No hay nada más educativo que hacer lo que a uno le apetece, aquello que para uno tiene significado en cada momento.*

No dejes de sonreír.

Solamente puedes contagiar amor por algo cuando lo transmites con amor.

Recursos materiales

Siempre inicio el taller de fotografía con **mi cámara** al cuello. Además le pongo una correa estampada con manchas de leopardo que me regaló una amiga, para que se vea.

Es evidente que para realizar el taller debemos solicitar a todos los participantes que traigan **su cámara**. Puede ser réflex o compacta, en determinados casos, sobre todo con adolescentes, pueden participar con el móvil, pero puesto en modo avión, no queremos interrupciones ni distracciones en nuestro taller.

Recordar **tarjetas** de memoria vacías, **baterías** cargadas. También necesitaremos un **ordenador** y **proyector** o una pizarra digital.

Existen otros recursos materiales que veremos durante el curso, ya que dependerán de las actividades que vayamos a realizar. Pero, todos los recursos que utilices deben, de alguna manera estar relacionados contigo.

Por ejemplo, me encanta mostrar mi Yashica analógica y la cámara-caja Era Box, nunca han visto nada tan antiguo.

Si vamos a realizar ejercicios de autorretrato necesitaremos una **cámara, trípode y disparador**. También podemos utilizar **disfraces o pinturas de cara**.

Con **cuños** con forma de cámara antigua, cada participante pone su nombre en una **tarjeta** que cuelga de su camiseta.

Siempre compro **galletas, chuches y caramelos** que saco mientras realizan trabajos escritos.

Tengo **pegatinas** en forma de corazón que uso a diestro y siniestro cuando me apetece premiar a alguien por sus palabras o actos, o cuando ha acabado algún ejercicio. Te adjunto el link a las pegatinas <http://amzn.to/2v8TqLf>

Nada de esto es necesario, solo la cámara, pero son elementos que van a dar alegría, diversión y espontaneidad a tu taller y que van a permitir acercarte más, empatizar y conseguir tu objetivo.

Consigue y prepara todos aquellos materiales que den alegría, diversión y espontaneidad a tu taller.

Entorno

Nuestro taller se merece ser realizado en un **espacio agradable, inspirador, luminoso**. Que podamos bajar la luz para poder ver mejor la proyección de imágenes para que no pierdan calidad. Sillas o cojines en el suelo para nuestros participantes.

Algunas de las actividades las realizaremos en exterior, si además contamos con lugares donde caminar libremente, con **parque** o jardín, o un **recreo** escolar, será perfecto.

Es importante que el entorno sea **seguro**, sobre todo si nuestro taller va dirigido a niños más pequeños. Yo siempre intento buscar espacios bonitos y agradables para mis talleres con un parque o acera grande cerca, **vigilo los pasos de cebra y preparo la ruta más segura** si el destino al aire libre queda un poco alejado.

Motivación e inspiración

Si prestas atención, sucede la inspiración.

Nuestro objetivo va a ser motivar a nuestro grupo de valientes para que se expresen fotográficamente, para que se inspiren y creen arte.

Es muy probable que ya vengan motivados, la imagen, las cámaras, hacer fotos... atrae intrínsecamente a todo ser humano. No obstante tenemos que aumentar el nivel de motivación para fomentar la escucha y el trabajo durante el taller.

Previamente te quiero contar que cuando hablamos de motivación podemos referirnos a la **motivación intrínseca**, generada por el propio placer de la actividad y **motivación extrínseca** que viene reforzada o modulada por incentivos externos, premios o castigos.

Evidentemente, vamos a preferir la motivación intrínseca.

José Antonio Marina en su libro "Los secretos de la motivación", cuenta la fórmula básica de la motivación:

MOTIVACIÓN = deseo + metas + facilitadores

Deseo, nuestro alumnado como buenos Aladinos solo piden tres deseos:

1. **Deseo de placer**, de pasarlo bien.
2. **Deseo de reconocimiento y aprecio**. A todos nos gusta ser mirados, aceptados y formar parte de un grupo.
3. **Deseo de progresar**. Sentir que es capaz y progresa, que es creativo. Se definiría con la frase –mamá mira lo que hago.

Cuando queramos motivar a niños/as y adolescentes para que hagan algo debemos enlazar con alguna de estas motivaciones o mejor con las tres.

Tenemos la mejor herramienta para conseguirlo: la fotografía.

Podemos sumar otros recursos para incentivar la motivación:

1. Recursos motivadores primarios:

- **Tu motivación** como maestro/a. Si estás motivado/a, con tu ejemplo, contagias la motivación. Solamente puedes contagiar amor por algo cuando lo transmites con amor.
- El **reconocimiento del esfuerzo** y/o el premio favorece la motivación porque da a conocer que se progresa. Yo lo hago con pegatinas de corazones.
- Las **sanciones** permiten aprender de los errores, la motivación puede recobrase. No suelo usar sanciones, cuando alguien interrumpe, molesta o no permite que la clase se desarrolle con normalidad, lo que hago es dar tareas: Eres el encargado de fotografiar ..., sal aquí y ayúdame a...

2. Valores cognitivos-emocionales:

- **Crear** firmemente en el potencial de nuestros participantes, aumenta su motivación y su creatividad.
- **Crear** sentimientos y deseos positivos. Un entorno feliz y un curso alegre son entornos mucho más motivadores.
- **Razonar** y fomentar reflexión. Explicar el sentido de las cosas, escucharles, mejora la aceptación de las normas, la necesidad de aprender y la motivación.

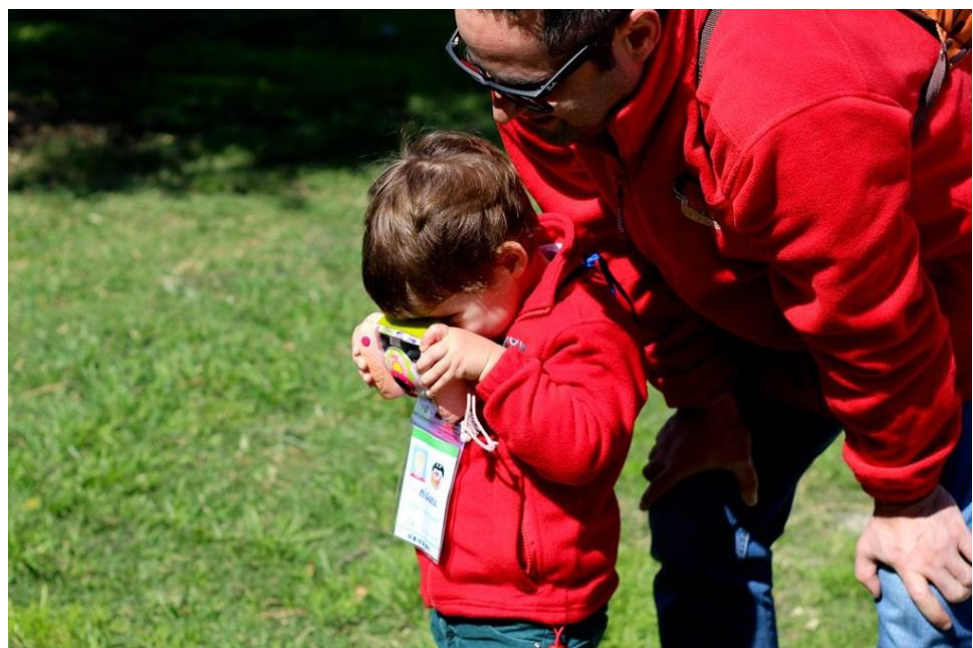
3. Recursos motivadores de tercer nivel:

- El **entrenamiento**: La repetición y la automatización de hábitos facilita el aprendizaje y perfecciona la realización de los mismos, reforzando la motivación y liberando recursos y energía cerebral que pueden emplearse en otra cosa. Esto es clave cuando pensamos en la cámara de fotos que van a utilizar nuestros participantes. Si saben utilizarla y no tienen que estar pendientes de los parámetros mucho mejor. Si no, utilizaremos el modo automático.
- La **eliminación de los obstáculos** que impiden el aprendizaje es prioritaria y fundamental para motivar, si no superan esas barreras, lógicamente se desmotivarán. Hay niños que no quieren salir en las fotos o se bloquean al contestar algún ejercicio. Mediante el juego y el apoyo podemos conseguir eliminar esas barreras.

Este es el momento de revelarte algunos **consejos prácticos** para que puedas favorecer la motivación de los participantes de tu taller atendiendo a las edades:

Primera infancia, de 3-5 años.

1. **Dialoga y estimula** su curiosidad con preguntas de opciones abiertas. ¿Habéis hecho fotos alguna vez? ¿qué os gusta fotografiar?
2. Favorece su deseo de conocer con **experiencias diversa y asimilables** a su edad. Explicaremos en la parte teórica cuántas cosas puede fotografiar con su cámara, esto les permitirá repensar su vida diaria y percibir una realidad rica y llena de posibilidades.
3. Conecta cada aprendizaje con una **interacción** divertida, emocionante o placentera.
4. **Cuéntale** cuentos y historias, con ilusión y ternura, todavía no saben leer, así captarás su atención, su imaginación y su interés por aprender.

Segunda infancia y preadolescencia, de 6-11 años.

1. Ten siempre presente los tres grandes deseos de la motivación: **placer, reconocimiento y progreso.**
2. **Sé modelo:** narra lo que te genera curiosidad, motivación y superación personal.
3. **Dialoga y escucha** para que se sienta comprendido y aprenda empatía.
4. **Transmite confianza y felicita** siempre por su interés y por sus progresos a medida que avanza en ellos.
5. **Refuerza su voluntad,** su persistencia y su constancia en la tarea.
6. Permite un conocimiento positivo de sí mismo/a, la **autoestima de logro,** y una mayor autoconfianza.
7. **Premia** su motivación y sus avances con reconocimiento delante del grupo.
8. **No le des todo lo que te pida,** no contestes todas sus dudas, sin que haya hecho esfuerzo, porque posiblemente no pondrá a prueba su capacidad para conseguirlo.
9. **Vincula** los contenidos de tu taller a la vida real.
10. Fomenta **que encuentre** aquello que más le guste o quiera expresar.
11. Fomenta la empatía y trabajo en grupo.

Adolescencia, de 12 a 16 años.

1. Acepta la **negociación**, permite la **autonomía** y la **responsabilidad** para cumplir y elaborar las normas.
2. Favorece una **actividad activa y práctica**, donde el alumnado sea el protagonista y, después, enséñale a reflexionar o teorizar sobre lo aprendido.
3. Acorta el tiempo entre **esfuerzo y recompensa**: lograr avances concretos, le motivará a seguir aprendiendo.
4. Permite la **participación activa**, compartiendo preocupaciones, problemas y posibles soluciones en las que se involucre.
5. **Tráta como el adulto/a responsable** que esperamos que sea y no lo etiquetes negativamente. Destaca sus logros.
6. **Aníma a imaginar**, crear y emprender su primer proyecto fotográfico personal.
7. **Favorece su pensamiento crítico** para investigar con objetividad y pensar con razonamientos lógicos y tranquilos. Las imágenes son fuente de manipulación por los mass media, es momento de pensar.
8. **Acepta sus sentimientos y comprende sus emociones**. Es en la etapa adolescente donde se producen tantos cambios cerebrales como hormonales.
9. Realiza **alguna actividad al aire libre y de equipo**. La superación y el éxito en estos ámbitos favorece la motivación general.
10. **Reconoce sus progresos**, su valía personal y muéstrale confianza en él/ella.
11. **Estimula valores éticos**, evita los prejuicios y cualquier forma de falta de respeto a los demás.

Fomenta la creación un proyecto fotográfico solidario o social para que se sienta útil y con sentimiento de pertenencia.

Te aseguro que cada uno de estos puntos puede formar parte de tu taller.

EJERCICIO MOTIVACIÓN E INSPIRACIÓN

Ya has aprendido que la motivación solo sucede desde el contacto y la empatía.

¿Pero cómo contacto con mi público?
¿Qué puedo hacer para que me escuchen?

Esto solo puede conseguirse de una manera: hablando de ti, con el idioma de ellos, **auto-refrenciándote**.

Para ello necesitas conocerte, rescatar aquello que tenias olvidado en el cajón de la memoria. Recuperar aquella parte infantil que probablemente hace tiempo no se muestra.

Con este ejercicio podrás rescatar algunos, recuerdos, anécdotas o claves para utilizar en tus cursos y auto-referenciarte.

Al completar las frases puede que recuperes fragmentos perdidos de tu memoria. Haz asociaciones libres, disfruta y no vigiles mucho el resultado. No es necesario me lo envíes. Esto es para ti.

La mente creativa juega con los objetos que ama

Carl Gustav Jung

Mi juguete favorito en la infancia era _____

MI juego favorito en la infancia era _____

La película que me encantó _____

La primera cámara de fotos que recuerdo era
_____

Si no fuera demasiado tarde yo _____

Si no fuera tan tacaño/a me compraría _____

La música que más me anima es _____

La forma de vestir que más me gusta es

_____

Si volviera a ser niño crecería para ser

_____

Tomarme tiempo para mi es

_____

Vibro cuando fotografío

_____

Autorretratarme me pone

_____

La foto de infancia que más recuerdo es

_____

Describe 3 rasgos tuyos cuando eras niño

_____

Haz una lista de 3 logros de tu infancia (sobresalientes, ganar al más abusón de la clase, que te eligieran como delegado...)

_____

_____

_____

Has una lista de tus 3 comidas preferidas en la infancia, cómprate una hoy (si, también vale nocilla blanca)

_____

_____

_____

¿qué te produce una auténtica alegría?

_____

_____

Hablando de ti, auto-referenciándote vas a conseguir que tu dicharachero auditorio te escuche, que quiera saber más y conocerte mejor, que empiece a admirarte. Solo desde ahí iniciaremos el trabajo porque tenemos lo más importante: **motivación intrínseca.**

INSPIRACIÓN

"La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando". Ya lo decía Picasso. Cuando te apasiona lo que haces y disfrutas trabajando en ello aparece una energía creativa que se expresa a través de ti.

Chejov decía *"si quieres trabajar en tu arte, trabaja en tu vida"*. Es decir, para aprender a expresarte primero debes conocerte, saber qué te gusta y cuáles son tus inquietudes. Esto es importante a la hora de preparar nuestro taller por dos razones:

1. Para seleccionar lo que vamos a contar a nuestros participantes. Recuerda que vamos a **auto-referenciarnos** por tanto vamos a hablar de nosotros mismos y tenemos que saber qué contar.
2. También va a ser útil para nuestros participantes. Necesitamos que se conozcan, **que reflexionen sobre cómo son**, aficiones, intereses, inquietudes, dependiendo de la edad. Esta información va a ser la semilla para su expresión fotográfica y su inspiración.

Estas dos citas, Picasso y Chejov, nos dan las **dos claves de la inspiración: trabajo apasionado y autoconocimiento**

INSPIRATE

Existe una potencia, una fuerza vital, una energía, que se traduce en acción en ti, y como de tu persona sólo hay una en toda la historia de la humanidad, esta expresión es única. Si la bloqueas, nunca existirá a través de ningún otro medio y se perderá.

La mirada

“El alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada”

Gustavo Adolfo Bécquer

La mirada ha sido fuente de fascinación para el ser humano.

Hay muchos mitos asociados al poder de la mirada. El de *Medusa*, la figura mitológica que convertía en piedra a todo aquel que la miraba. También está el mito de *Tiresias*, el ciego que a su vez podía ver el futuro.

La mirada es poderosa y puede reconocer o invisibilizar. Cuando se mira y cuando no se mira, hay un efecto.

Nuestro taller entrena miradas en sus dos opciones:

- Mirada externa
- Mirada interna

Mirada externa

Es mirar hacia afuera, a lo que sucede.

Es la que más entienden los niños y niñas. Ten en cuenta que el pensamiento abstracto no está suficientemente desarrollado y solo creen lo que ven.

Podemos hacer clasificaciones de mirada externa :

- Retratos, grupos, emoción
- Paisajes, viajes, deportes
- Animales
- Fotografía nocturna
- Fotografía abstracta
- Fotografía creativa
- Reportaje

Puedes hacer tu propia clasificación, eliminar o añadir tipos.

Para desarrollar o explicar cada uno de estos tipos utilizo imágenes de artistas fotógrafos/as, de otros niños/as o fotografías propias y digo: *Esta la he hecho yo.*

Mirada interna

Tiene una doble función.

1. Autoconocimiento, intelectual o emocional, para poner en marcha proyectos fotográficos sobretudo en caso de participantes adolescentes. A través de los propios intereses, curiosidades o miedos podrá iniciarse un trabajo y una expresión personal.

2. Autorretrato. A través del juego que supone conocerse en el aspecto físico, mostrarse a los demás en distintas facetas y con infinidad de matices. Ser fotógrafo y modelo. Reconocerse.

Probablemente te preguntas si mirada interna también es mirar al otro. Estoy segura, si.

Porque mirar al otro es ver mi propio reflejo

Te lo demuestro:

La organización *Amnistía Internacional* realizó un bonito experimento sobre la mirada.

Partió de una afirmación hecha por el psicólogo social Arthur Aron, el mismo que lleva décadas preguntándose qué es lo que nos mueve a enamorarnos y a garantizar la buena salud de una relación. Afirmaba que **mirar a una persona durante 4 minutos genera una gran empatía y proximidad.**

Amnistía Internacional organizó parejas formadas por un ciudadano europeo y un refugiado de otro país del mundo. Les pidió que se pusieran uno enfrente del otro y que se miraran a los ojos durante 4 minutos.

Lo que querían probar es que **muchos prejuicios desaparecen cuando te tomas el tiempo para ver y mirar al otro, por diferente que sea.**

Sin excepción, **todas las personas que participaron en el experimento lograron sentirse cercanas al ser humano que tenían delante.**

Iniciaron conversaciones cariñosas y desarrollaron una gran empatía hacia el otro.

Se probó lo esperado:

No importa de dónde vengas, o qué lengua hables, o cuál sea el color de tu piel. En ti hay un ser humano que yo puedo reconocer.

Te animo a ver los videos, inspiración para tu taller:

[Mira más allá de la frontera](https://www.youtube.com/watch?v=dkr-olA5Wyc)

<https://www.youtube.com/watch?v=dkr-olA5Wyc>

[Mirar a los ojos a un extraño](https://www.youtube.com/watch?v=psQQO45_XGU)

https://www.youtube.com/watch?v=psQQO45_XGU

[Lo que ocurre al mirar a un desconocido a los ojos](https://www.youtube.com/watch?v=HIBzuvA5JwM)

<https://www.youtube.com/watch?v=HIBzuvA5JwM>

Artistas que atrapan a los más pequeños

Al igual que el desarrollo del pensamiento se basa en grandes autores de la filosofía, historia y pensadores/as. El desarrollo de la mirada fotográfica debe fundamentarse en el conocimiento de grandes artistas fotógrafos de la historia de la fotografía y por supuesto, actuales.

Estoy a punto de revelarte la parte más importante de este taller:

Para educar la mirada, para que la fotografía llegue a ser herramienta de autodescubrimiento y descubrimiento del mundo, es necesario que eduquemos en CULTURA VISUAL.

Esto significa que, muchas veces, la importancia de la fotografía no será su belleza, composición o manejo de la luz sino aquello que expresa el/la artista.

Son muchos los artistas que podemos utilizar en nuestro taller, pero debemos seleccionarlos en función de nuestro objetivo. Para realizar una selección será necesaria una investigación.

¿Qué artistas fotógrafos/as hablan de mi tema?

Te voy a ofrecer en esta parte del curso referencias y vías de exploración, pero recuerda que tu taller se basa en lo que sabes.

Aumenta tu cultura visual siempre que puedas, visita exposiciones, conoce fotógrafos, lee, conversa, comparte... todo ello hará que tus talleres sean mejores, más auténticos y fundamentados.

Por ejemplo, si nuestro objetivo es poner en marcha un taller de fotografía para adolescentes en el que se trabaje desde una perspectiva de género, tendremos que presentar a **Yolanda Dominguez**.

La conocí casualmente en unas jornadas sobre violencia de género. Es una artista visual, fotógrafa y activista. Desarrolla temas de conciencia y crítica social relacionados con el género y el consumo. A través de sus convocatorias a modo de performance crea situaciones o escenarios en los que el espectador se ve involucrado y puede participar.

Me interesa su proyecto "Poses. 2011" en el que crítica lo absurdo y artificial del mundo de la moda que venden las revistas, en concreto a la imagen distorsionada que difunden de la mujer a través de modelos que no representan a las mujeres reales.

Puedes ver aquí el video del proyecto:

<https://www.youtube.com/watch?v=GPEcdcmnAA0>

Si te interesa el tema explora e investiga sus trabajos en Youtube y su web:

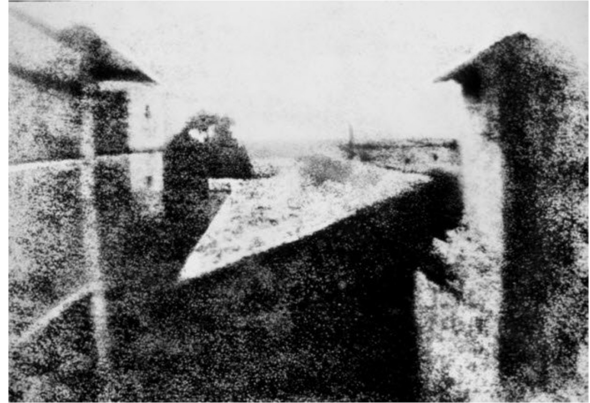
<http://www.yolandadominguez.com/>

Este es solo un ejemplo de lo que podemos encontrar, será fundamental investigar y conocer todos aquellos artistas que nos interesen para nuestro taller.

Dicho esto, te propongo una relación de mis preferidos y algunos ejemplos sobre la forma breve que tengo de presentarlos:

JOSEPH NICÉPHORE NIÉPCE

El inventor-descubridor de la fotografía. La primera persona del mundo que escribió con luz. Siempre muestro esta fotografía *Punto de vista desde la ventana de Gras* de 1826, se dice fue la primera fotografía conocida.

Cuento a los niños que Niépce pretendía pintar un cuadro desde la ventana de su habitación y como no le salía muy bien el boceto decidió que el sol le haría uno. Y el sol, al igual que nos ponemos morenos en verano, tardó 8 horas, pero lo hizo.

La historia que cuentas atrapa más en forma de cuento o anécdota, añadiendo "magia" a la realidad

DAGUERROTIPO

Aunque no es un artista, es interesante presentar esta técnica como evolución de lo anterior.

La fotografía se desarrolló y nació el daguerrotipo. A la burguesía le apasionaba ya que tenían la oportunidad de darse a conocer a la sociedad.

El tiempo de exposición podía llegar a ser de hasta 30 minutos y solamente podía existir una única unidad.

¿Os imagináis estar quietos tanto rato para una fotografía?

ELLIOT ERWITT

Fotógrafo de la observación irónica. En su serie "Dogs" retrata una mirada simpática y amable de los animales.

Su ironía y sus puntos de vista atrapan a los más pequeños.

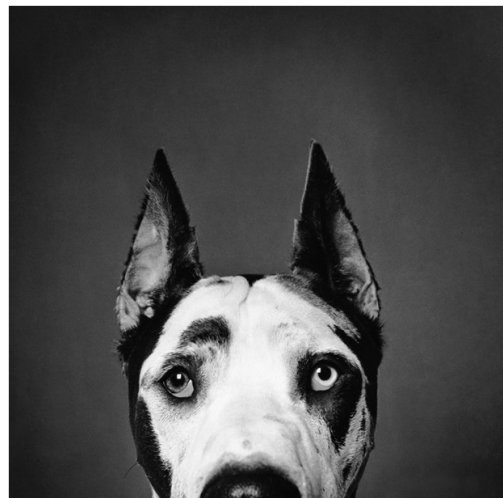
¿cuántos perros ves?

AMPARO GARRIDO

En su proyecto "Soy tu" recrea fotografías de animales representados con características humanas. Podemos sentir, identificarnos y conocer cada una de las emociones de sus perros.

Con Amparo Garrido tenemos la oportunidad de preguntar a nuestros participantes si tienen animales, si los han fotografiado alguna vez y si conocen sus emociones.

FOTOPETS

Fotopets Retratistas Animales es un estudio fotográfico ubicado en Madrid formado por el fotógrafo profesional Andrés López y la escritora Mercedes Alonso. Ambos crearon el "*Proyecto Invisibles*" y la ONG con el mismo nombre, que trata de visibilizar sobre el abandono y maltrato de animales en España utilizando la fotografía profesional.

Puedes ver su web www.proyectoinvisible.org

Andrés López es muy activo en redes sociales, con la publicación de unas imágenes de animales abandonados, enfermos y con escasas posibilidades pero con aspecto cariñoso, activo y alegre consigue su adopción. Gracias a la fotografía perros y gatos consiguen un hogar.

AINI TOLONEN

Ejemplo de fotografía abstracta. Aini Tolonen hace fotografías en la calle de todas aquellas formas que le gustan, en la que no podemos identificar ninguna figura. Le atrapan las texturas y los colores.

Muchas veces consigue sus fotografías en paredes desconchadas o suelos húmedos, pero también acercándose mucho a las cosas.

¿lo has probado?

Puedes ver más imágenes y conocerla más en su facebook:
<https://www.facebook.com/AiniTolonenPhotography/>

SAMSOFY

Samsfy vivía en Marruecos y no tenía muchos juguetes cuando era pequeño. Jugaba con maderas, piedras o trozos de cartón. Cuando tenía 14 años se encontró una cámara de fotos olvidada en un banco de un parque, hizo una foto y le salió negra, no había quitado el objetivo.

De mayor se puso a trabajar en una juguetería y, con aquella cámara encontrada le gustaba fotografiar los juguetes más pequeños para que parecieran grandes. Le encanta soñar despierto.

Hoy tiene unos modelos muy trabajadores: los muñecos Lego y los coloca en millones de aventuras.

Revisa su web:

<https://www.samsfy.fr/legography-inspi-mag/>

SABINE TIMM

Artista que lleva convierte objetos cotidianos en personajes que cuentan historias. Son ejemplos de la fantasía que podemos incorporar a nuestro día a día, cuando nos peinamos por las mañanas, con las flores de un paseo o a la hora de comer.

Su cuenta en instagram es virgin_honey
https://www.instagram.com/virgin_honey/?hl=es

CARLOS PÉREZ NAVAL

Su padre le regaló una cámara cuando tenía 4 años, con 10 ha ganado muchos premios y viaja por todo el mundo haciendo fotos.

Le gusta fotografiar todo tipo de animales: lince, lagartijas, tigres, osos, insectos, serpientes...

Esta foto es una lucha de una ardilla que se agarra al plato de agua, erguida ante el largo pico de una gaviota, Carlos estuvo media hora larga mirando, hasta conseguir la foto que quería "La ardilla y la gaviota a veces peleaban por el agua y era divertido, porque la gaviota peleaba con la ardilla para que no bebiera".

Su web: <https://carlospereznaval.wordpress.com/>

SOPHIA DESTREE

Adolescente, 16 años.

Reflexiona sobre la belleza y para ello utiliza su juventud y la de sus amigos y amigas y compañero/as de clase. Muestra la belleza real, tal cual es, sin complejos y sin filtros.

Le gustan las personas que se muestran ante su cámara tal cual son, sin vergüenza ni posturas, esos son sus modelos.

Su cuenta en instagram:
<https://www.instagram.com/portraitsbysoof/>

VIVIAN MAIER

Era una mujer solitaria y muy observadora. Se sabe poco de ella.

Trabajó de niñera y siempre caminaba con su cámara de fotos *Rolleiflex* al cuello tomando fotos sin descanso y casi sin importarle el resultado.

Sus fotografías son un precioso reportaje de Nueva York y Chicago de los años 50.

No revelaba sus carretes porque no se lo podía permitir, hasta que alguien los encontró en una subasta. Se han revelado 10.000 pero quedan más de 90.000 fotografías por descubrir.

Hay un detalle de Vivian Maier que explica la calidad de sus imágenes. Le encantaba visitar exposiciones y coleccionaba libros de arte, tenía una gran cultura visual.

DIANE ARBUS

Fue una niña con muchos miedos. Cuando salía a la calle, sus cuidadoras no le permitían mirar a las personas marginadas de la calle.

Cuando creció decidió retratar lo que había tenido prohibido: personas de la calle, pero no las personas bellas o a la moda, sino a aquellas diferentes, que le generaban curiosidad e intriga, personas extrañas. Sentía curiosidad por personas anómalas y marginadas. Solo ella se atrevía a captar su mirada, su expresión, su luz y sombra.

Era metódica, preparaba sus proyectos en forma de series. Hacer la foto era un proceso, una aventura previa; se acercaba al otro con interés y pasión, charlaba durante horas, quería compartir momentos y ganarse la confianza. No se burlaba, se implicaba y escuchaba secretos.

La historia de Diane Arbus puede ser una importante fuente de inspiración para niños, pero con adolescentes puede ser revelada la función social y el acercamiento al otro a través de la fotografía.

Te invito a leer el artículo que escribí para andanafoto:

Diane Arbus y el miedo: <https://andanafoto.com/diane-arbus-y-el-miedo/>

SYLVIA PLACHY

Adora lo cotidiano. Aquello que nos sucede a todos en nuestra vida diaria. Enseña a ver aquello que nadie mira, escenas con tensión, melancolía. Cuenta historias e invita a imaginarlas.

Bailar con fantasmas es el nombre que da al proceso de revisión de sus fotografías. **"En cada**

captura coges un pedazo de su alma, una pequeña parte que permanece en la imagen y que contiene algo de ellos [personas, animales, lugares]. Y pasa el tiempo, y cambian... pero algo de su espíritu sigue ahí", explica.

Sylvia es Húngara *"En Hungría, el verbo que se emplea para decir fotografiar es 'negörökíteni' y significa hacer que algo dure para siempre"*

Web de la artista: <http://www.sylviaplachy.com/>

MATT STUART

Fotógrafo inglés (nacido en 1974, que creció en los suburbios de Harrow, en Londres). Le apasiona que en una fotografía pasen muchas cosas, crear momentos surrealistas y llenos de humor. Le gusta hacer fotografías en la calle, dice que nunca las prepara y señala que su secreto es *"Una pequeña cámara, paciencia y un gran optimismo"*.

Muchas veces se sienta en un banco de la calle y solo espera.

ALBERTO GARCIA ALIX

Disfrutaba con las carreras de motos. Todos los domingos un amigo de su hermano iba a fotografiar las carreras y a la semana siguiente traía aquellas fotos que le fascinaron, eso le llevó a comprarse su primera cámara.

Su trabajo lleno de motos, chaquetas de cuero, tatuajes y personas al límite enamora a adolescentes.

Fotografió durante los años 80 a jóvenes que formaban parte de sus amigos y que después se hicieron famosos.

Dice que un *selfie* no es lo mismo que un autorretrato, y lo demuestra: *"Con la cámara no tengo pudor. Es un acto íntimo con la cámara: estoy yo solo, enseñarlo es otra cosa. Una foto de nosotros mismos es el disfraz que mejor luce. Para arreglar fracasos, para corregir anhelos, para reparar mentiras, para curar delirios."*

"Un autorretrato es una búsqueda consciente de mí mismo a través de la cámara. Siempre encuentro una imagen que habla de mí. Una imagen donde me reconozco". ¿Y el selfie? "El selfie no es un autorretrato. Es un ejercicio hecho con un móvil, sin intencionalidad. El autorretrato necesita más chicha".

CRISTINA GARCIA RODERO

Comenzó su trabajo fotográfico visitando pueblos y ciudades de España, retratando la pasión y el alma de las regiones a través de sus tradiciones y fiestas populares. Tiene una maravillosa serie titulada "con la boca abierta", porque con la boca abierta nos quedamos cuando nos sorprendemos y cuando olvidamos todo lo que somos para concentrarnos en lo que miramos.

BERND Y HILLA BECHER

Fotografiaban series de edificios industriales en blanco y negro, con unas pautas muy definidas, velocidades lentas y sin personas. Eran obsesivos y rigurosos, grandes coleccionistas, convirtiendo su trabajo en un trabajo casi científico, con imágenes claras y sobrias, novedosas para la fotografía contemporánea.

Inspiran ejercicios de clasificación y de búsqueda en todas las edades.

Tienes más información en el artículo Colecciones para la memoria que escribí para ANDANA foto: <https://andanafoto.com/colecciones-la-memoria/>

MARTINA MATENCIO

Fotógrafa apasionada desde la adolescencia, su mirada y su identidad ya son reconocibles por su madurez. Sus fotografías surgen al tener que fotografiar para su negocio *Luna de marte*, una tienda online de ropa de segunda mano estilo vintage.

Martina conjuga nostalgia, intimidad y delicadeza. Juega con la luz, con la piel, con el rostro femenino y sus miradas. Con más de 61.000 seguidores su Instagram, no deja indiferente a nadie.

Lo más valioso de esta fotógrafa es su capacidad de mostrar de forma transparente los pensamientos de sus modelos, posiblemente, también los propios: el amor a su trabajo, la tranquilidad del profesional que sabe lo que quiere y sobretodo el silencio.

Me interesa sobretodo su trabajo con las “*imperfecciones*” que convierte en belleza -los defectos perfectos de las personas que tengo delante.

Te invito a leer el artículo de Andanafoto sobre Martina Matencio
<https://andanafoto.com/49-martina-matencio-el-silencio-es-luz/>

CINDY SHERMAN

La niña de los disfraces.

A Cindy le encantaba disfrazarse cuando era pequeña. Disfrutaba haciéndose pasar por otras personas, fundamentalmente mujeres. Se disfrazaba y copiaba su estética de la televisión o el cine.

Ella dice que sus fotografías no son autorretratos, son estereotipos de otras mujeres distintas a ella: la mujer abandonada, la universitaria, la mujer perdida, la prostituta, la manipuladora... la imagen social de la mujer.

Su fotografía muestra y critica las diferentes formas que tenemos de vivir y ser. Disfrazarse y representar todo lo que soy y no soy.

SOPHIE CALLE

El trabajo de Sophie Calle es extenso, completo, impactante y conmovedor en todas sus facetas. Podríamos trabajar con todos sus proyectos, pero cuando presento a niñas y niños su proyecto "Los ciegos" algo cambia en el ambiente.

Sophie es una gran pensadora, reflexiona sobre todas las cosas que le pasan, sobre lo diferentes que somos las personas.

Un día cruzando una calle escuchó a un ciego diciendo que había visto una película muy bella. Eso la movió y pensó que las personas ciegas también conocían y tenían claro qué es la belleza.

¿Para ti qué es la belleza?- les preguntó, y todos le contestaron. Porque para cada persona el concepto de belleza es distinto. El resultado fue un trabajo compuesto por la foto de la persona ciega, sus palabras sobre la belleza y la foto de su descripción.

Y para ti ¿qué es la belleza?

Estos 20 artistas son solo un ejemplo, hay muchos más que podemos utilizar para nuestro taller.

Deberás seleccionar a los artistas en base al objetivo-tema de tu taller:

- Si mi objetivo es trabajar con el juego y la fotografía creativa con los más pequeños utilizaré a Aini Tolonen, Samsoty o Sabine Timm.
- Si voy a trabajar con adolescentes selfie o autorretrato podré inspirarme en Alberto García Álix, Diane Arbus o Cindy Sherman.

A veces pongo una sola foto de cada uno de los artistas, otras pongo una serie o 3-4. Depende de lo que pretenda.

Es importante adaptar la "historia" de cada foto a tu realidad, a tus aficiones o pasiones, de esta manera disfrutarás más, te prestarán atención y convencerás más a tu audiencia.

He tenido niños sentados escuchando mis relatos de cada imagen, casi hipnotizados y tan inmersos en las historias y las fotografías que cuando hemos acabado nos hemos dado cuenta de que habían pasado idos horas!

Podemos proponer otros artistas, pero teniendo en cuenta la adaptación de los conceptos y las temáticas a nuestro público, hay artistas contemporáneos más complejos de entender por sus conceptos y temáticas.

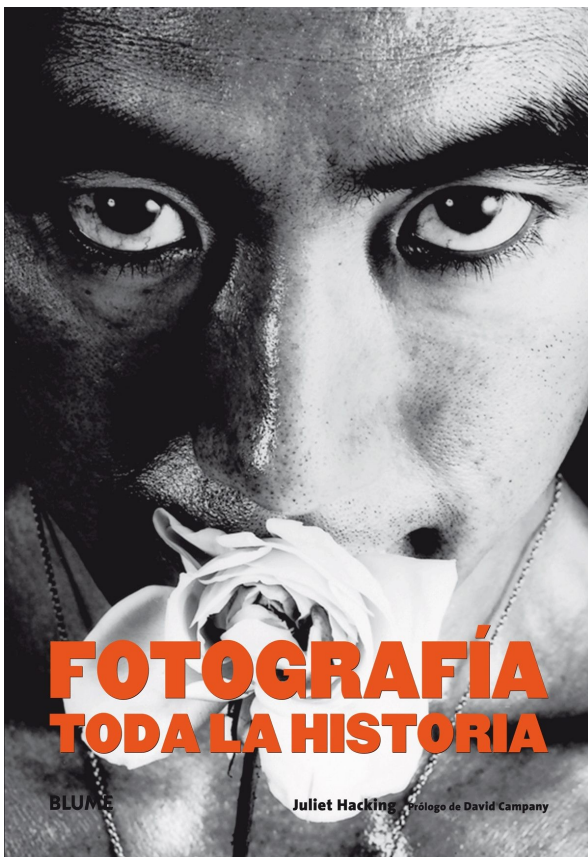
¿Puede llegar a entenderse en la infancia el arte contemporáneo más complejo? Mi respuesta es SÍ, pero antes debe atravesar un camino de representación y conocimiento más fácil, con artistas más accesibles y cotidianos para su edad, desde un lenguaje ameno y accesible que permita mirar desde la propia realidad.

Te recomiendo buscar y personalizar tu taller con aquellos profesionales que aderecen tu temática para el mismo.

Busca artistas que te gusten y que te hagan disfrutar, investigalos y tómalos como referentes.

Yo tengo cuatro fuentes:

1. Google. Con la búsqueda "*Fotografía contemporánea sobre (el tema)*", "*artistas fotógrafos sobre...*"
2. Instagram. Seleccionado hashtags que me puedan interesar. *#eltema*
3. Agenda sobre exposiciones, en la comunidad donde vivo y en museos internacionales.
4. El libro [FOTOGRAFIA. TODA LA HISTORIA. Juliet Hacking. Blume](#)

Un libro para disfrutar y aprender con las fotografías más representativas del mundo.

Organizado cronológicamente, repasa la evolución de la fotografía situando las obras en el contexto de los avances culturales y sociales.

Un homenaje a las fotografías más hermosas, significativas e inspiradoras.

EJERCICIO ARTISTAS PARA MI TALLER

Estoy segura que conoces a algún artista que no he añadido y del que podrías contar historias.

Te invito a que lo hagas en nuestro grupo de facebook, de la misma manera que están expuestos los anteriores.

- Nombre
- Pequeña descripción o historia.
- Fotografía del artista

Haz tu propia lista de artistas que gusten a los más pequeños. Ten en cuenta que antes deben gustarte a ti.

Mi PowerPoint

¿Recuerdas tu planteamiento inicial?

Tenias un objetivo/tema del taller, un número de participantes de determinadas edades.

Recuerda la estructura del taller que vimos al inicio del módulo 2: Después de presentarnos todos iniciamos una parte del taller que la denominamos *parte teórica*. En esta parte nuestra herramienta de trabajo será la presentación de imágenes.

Para ello podemos utilizar PowerPoint o cualquier otro sistema que te permita proyectar imágenes de una forma consecutiva.

Existen otras app con las que podrás trabajar de una forma gratuita, aunque también tienen utilidades de pago.

Es interesante conocer:

- [Prezi](#), un programa online que te permitirá crear presentaciones en movimiento. Es muy fácil de manejar y tiene muchas opciones para crear la presentación perfecta.
- Otra herramienta increíble es [Canva](#), es un editor de imágenes que te servirá para realizar bellas diapositivas además de imágenes para tus redes sociales y carteles. Es online, y aunque no tengas idea de diseño gráfico es sencilla e intuitiva.

Debemos pensar en una presentación sencilla, con muchas imágenes y pocas palabras, adaptaremos la estructura al objetivo de nuestro taller.

Existe una herramienta cognitiva que te va a permitir hacer las mejores presentaciones posibles, es la mejor herramienta que conozco, y debo reconocer que la utilizo cada vez que organizo una actividad en la que debo prepararme para hablar en público, exponer algo o incluso tomar decisiones.

Mapas mentales

Un mapa mental tiene las siguientes ventajas:

- Genera nuevas ideas
- Potencia la creatividad
- Aclara y organiza
- Te permite recordar mejor
- Te da una visión global
- Facilita el manejo de la información que pretendas utilizar.
- Mejora la asociación de ideas, por tanto la creatividad.
- Ahorra tiempo y gana concentración.

La mente quiere **COLORES**, **asociaciones** e **imágenes**.
No le gustan las series, pero si los recuerdos y agrupaciones.

Con el mapa mental te aclararás y pondrás en orden tus ideas y tendrás siempre presente la globalidad de tu taller mientras lo impartes. Lo vas a ver todo en una página o pantalla.

Al grano, ¿Cómo lo hago?

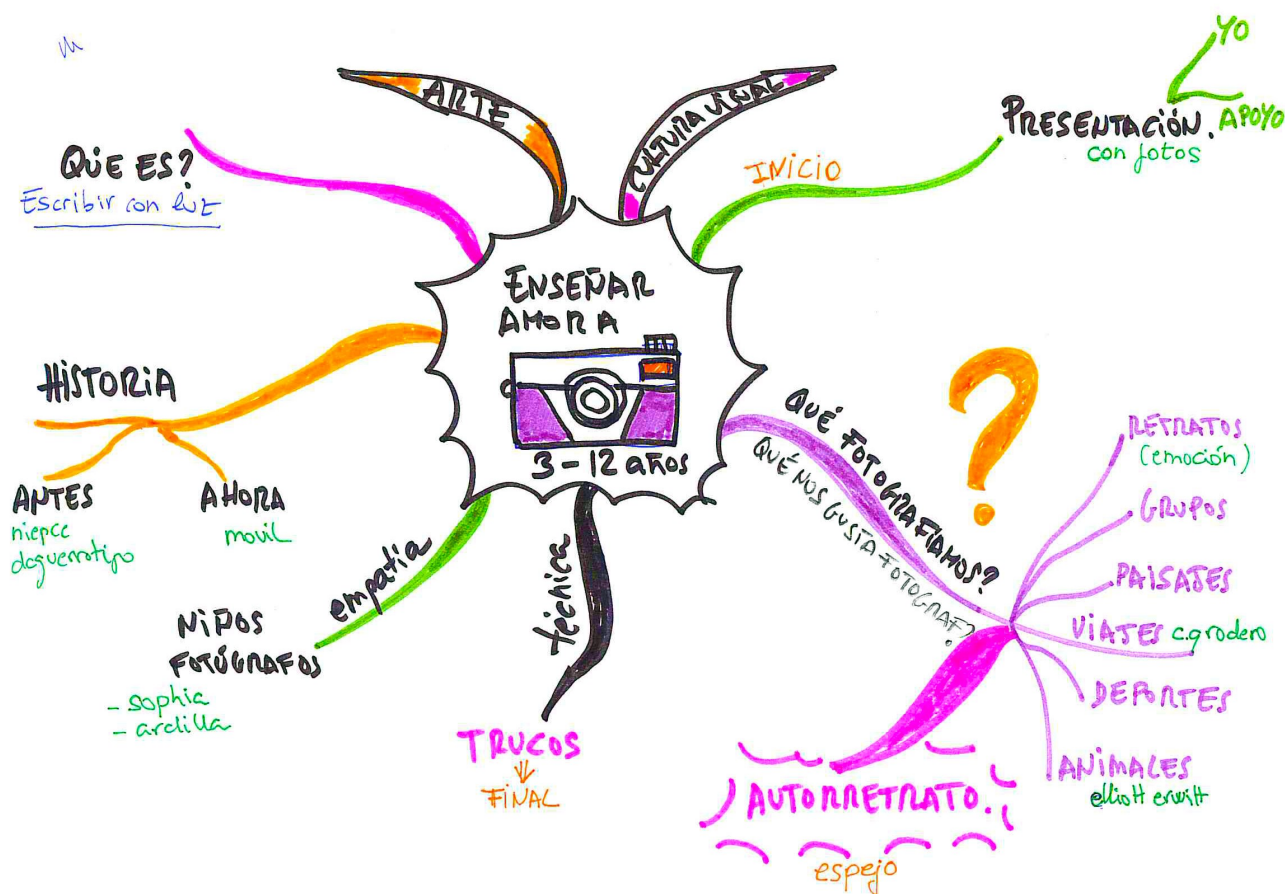
Un mapa mental funciona como un árbol. Vamos a crear un tronco con ramas principales y ramas secundarias. Nos va a servir para diseñar y organizar nuestra presentación. Ya lo han hecho antes Leonardo Da Vinci y Einstein.

Lo vamos a ver con un ejemplo:

Imagina que tu tema y objetivo es: *Enseñar amor a la fotografía* y lo vamos a dirigir a un grupo de 10 a 15 niños/as con edades variadas de 3 a 15 años.

Nos sentaremos en un lugar tranquilo, con una mesa, un folio en blanco y con una caja de rotuladores de colores. Sobre el folio dibujaremos en el centro nuestro objetivo y añadiremos tantas ramas como asociemos a nuestra idea.

He pensado realizar una presentación de una hora de duración por lo que el mapa mental que he diseñado es este:

Como vemos, de este mapa mental puedo obtener esta estructura para mi presentación:

- ¿Quiénes somos?
- ¿Qué es la fotografía?
- Primeras fotografías y cámaras / cámaras actuales
- ¿qué podemos fotografiar? Retratos, grupos, emoción, paisajes, viajes, deportes, animales, fotografía nocturna, fotografía abstracta, fotografía creativa, reportaje.
- ¿Hay niños/as fotógrafos?
- A ti ¿qué te gusta fotografiar? – ejemplos
- Trucos para que tus fotografías sean molonas
- Autorretrato

Y ahora... a ponerle imágenes, historias y magia.

Algunas recomendaciones para tus presentaciones:

- Utiliza muchas imágenes
- No pongas muchas imágenes en una única diapositiva, si es necesario utiliza varias.
- Se escueto en palabras, pero no lo seas en voz. Una palabra o frase simple es suficiente, narra tus diapositivas con la voz.
- Utiliza imágenes propias, auto-referénciate. No solamente profesionales sino también las del día a día.
- Muestra qué te gusta fotografiar.
- Utiliza la pausa, permite que miren cuando cambies de diapositiva.
- Utiliza el humor. Si algo da risa, nos reímos.
- Te darás cuenta las diapositivas que necesitan más tiempo por que les sorprende y las que son más aburridas. Presta atención.
- Más vale que sobren que no que falten. Si están tranquilos y escuchándote es que les gusta.
- Se divertido, se divertida, se divertido, se divertida...

RECUERDA:
La mejor presentación es la tuya.
La recordarán siempre

TU MAPA MENTAL

Ha llegado el momento. Tienes los conocimientos necesarios y ya has visto un ejemplo. Puedes crear tu primer mapa mental y tu presentación.

Escribe el tema que elegiste en el centro de una hoja y adelante:

- Piensa en aquellos artistas que podrían conseguir tu objetivo.
- Selecciona qué parte de tu trabajo fotográfico o qué fotografías propias podrías enseñar
- Extrae todas las ramas que puedas de tu mapa.

TU PRESENTACIÓN

Ahora haz una lista de aquellas partes del mapa que podrías convertir en diapositivas y adelante.

***

Si tienes dudas o consultas, o necesitas referencias en alguna parte del proceso ya sabes que puedes contar conmigo. No dudes en escribirme. Quiero que crees la presentación más bonita, enriquecedora, fácil y motivadora del mundo. Estamos juntos en esto.