

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 III. JUEGOS Y ACTIVIDADES

- Ejercicios y yincana
- Autorretrato o selfie
- La fantasía y el mundo interior-
- El primer proyecto fotográfico.

MODULO 3

Juegos y actividades

*Para manejarte a ti mismo usa la cabeza;
para manejar a otros usa el corazón.*

Eleonor Roosevelt

HOLA

Como habrás visto en los módulos que te estoy presentando no hay ninguna referencia *técnica fotográfica*. Te voy a explicar por qué.

Aunque la mayoría de cursos de fotografía basan su formación en la técnica para mi es mucho significativa la expresión. La mayoría de artistas contemporáneos se saltan literalmente todas estas leyes porque la importancia es la transmisión del mensaje y suele ser más efectivo a través del desequilibrio.

No obstante, es evidente que niños y niñas deben saber utilizar su instrumento de expresión, la propia cámara de fotos, para fotografiar, al igual que aprendemos a escribir con el buen uso de un lápiz.

Existen teóricos que opinan que las leyes de composición, los tres tercios, la ley de la mirada, la simetría, picado, contrapicado, tipos de iluminación, curvas... son como la gramática de la escritura. Para hacer buenas fotos, al igual que para escribir bien, hay que conocerlas y usarlas.

Yo estoy de acuerdo a medias; por mucha gramática y técnica que conozcamos no nos servirá de nada si no tenemos una historia que contar y si además la podemos contar libremente, sin reglas, pues mejor.

Los participantes de nuestro taller quieren las cosas con inmediatez. Por ello, primero aprenden a expresarse y después aprenderán a hacer correcciones y mejoras con nuestras sugerencias técnicas. Para eso utilizaremos el desarrollo de los ejercicios.

Debemos enseñar a contar y expresar sin reglas, desde la libertad del Arte.

Será decisión tuya la incorporación de técnica fotográfica a tu taller o no.

Si te planteas un taller de varios meses, posiblemente debes considerar incorporarlo, pero siempre desde un punto de vista lúdico, con muchos ejemplos y ejercicios (te recomiendo que diseñes un mapa mental de técnica fotográfica).

En definitiva, aunque no enseñemos técnica fotográfica en nuestros talleres, si que la utilizaremos para sugerir mejoras en el trabajo de los participantes.

Por ejemplo:

- *Es mejor no cortar los pies, si pretendes sacar una figura completa.*
- *¿has pensado que si mira hacia la esquina de la fotografía parece que no mire nada?*
- *¿qué pesa más el rojo o el amarillo?*
- *Si pone la cara hacia abajo parece un mapache ¿no?*

En este sentido te voy a dar la estrategia más eficaz para que tus sugerencias o propuestas de mejorar sean efectivas, no solamente en el aula, también en la vida:

Crítica tipo sándwich

La crítica tipo sándwich consta de 3 pasos:

1. Formula un elogio sincero y cariñoso. Breve y claro

- *Tienes mucho interés*
- *Lo estás haciendo muy bien*
- *Estás prestando mucha atención*

...

2. Formula la petición o sugerencia. Siempre con Pero...

- *Pero, ¿has pensado que...?*
- *Pero, ¿No crees que es mejor...?*
- *Pero, ¿qué te parece si...?*

...

3. Expresa un sentimiento positivo

- *Seguro que lo consigues*
- *Vas a ser un gran artista*
- *Te saldrá bien*

...

Con esta actuación te aseguras que la persona afectada no se ponga a la defensiva o se enfade, aumentando su disposición a mejorar y por tanto su motivación

Te voy a proponer algunos ejercicios, pero tómalos como ejemplos para diseñar los tuyos, aquellos que se ajusten a tus participantes y objetivos.

Atendiendo a los objetivos podemos considerar estos 4 tipos de ejercicios:

- Ejercicios formativos: Aquellos que se centran en el desarrollo de capacidades y potencialidades fotográficas.
- Ejercicios psicoterapéuticos: Trabajos de autoconocimiento y el uso del grupo como cura.
- Ejercicios socializadores: El grupo aprende a comunicarse y convivir.
- Trabajo en equipo: El grupo genera formas de trabajo colaborativo.

Tu eliges el tipo de ejercicio que quieres hacer.

EL SECRETO para que el desarrollo de la actividad que elijas sea un éxito es:

**Juego,
emoción,
creatividad,
tensión positiva y
mucho diversión.**

Ejercicios y yincanas

Para la realización de tus actividades debes tener en cuenta lo siguiente:

1. Coloca, siempre que sea posible, a los niños y niñas de tu taller en forma de círculo o U, es una posición menos académica e igualitaria. Favorece la participación, intercambio de opiniones e iguala a todos los participantes.

2. Todas las actividades que te planteo son genéricas, es decir, las deberás ajustar a tu público, por edad, tema o particularidad. Son aptas para hacer variaciones y para enfocarlas al objetivo temático que quieras, así que te animo a modificarlas y adaptarlas tanto como puedas y espero que te sirvan de inspiración para desarrollar otras más.

La creatividad es inventar, experimentar, crecer, tomar riesgos, romper las reglas, cometer errores y divertirse.

Mary Lou Cook

LA PERSONA MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO

MATERIAL: Una caja en cuyo interior hay un espejo

EDAD: Todas

OBJETIVO: Motivar a la elaboración de autorretratos haciendo comprender que cada participante es único y excepcional.

ACTIVIDAD: Coge la caja entre tus manos y enséñala al grupo, comunica que dentro de la caja está la persona más importante del mundo, pero que al ser tan especial debe mantenerse en secreto.

Formula la pregunta *¿Alguien se atreve a decir quién es?*. Dejar libre la participación.

A continuación, cada uno de los participantes se levantará y con mucho cuidado abrirá la caja, es muy importante advertirle que no pueden decir nada en el momento de abrir la caja ni después.

Al abrir la caja, cada participante verá su propio reflejo.

Cuando todos hayan abierto la caja, pregunta: *¿Alguien puede decirme quién es la persona más importante del mundo?*

Entonces... ¿qué es importante que fotografiamos?

RECOMENDACIONES:

Al inicio teatraliza la actividad creando muchas expectativas.

Si es posible, fotografía el momento de abrir la caja, las expresiones valen la pena.

AGARRA BIEN TU CÁMARA Y HAS FOTOS IMPOSIBLES

MATERIAL: 3 o 4 diapositivas de PowerPoint

EDAD: Todas

OBJETIVO: Sujetar bien la cámara de fotos.

ACTIVIDAD: Pregunta a tu grupo si saben cómo se sujeta bien la cámara de fotos para que no salgan movidas.

Muéstrales el punto de apoyo de los codos con el cuerpo, apoyando sobre un compañero o en el suelo.

Puedes enseñar diapositivas similares a estas:

ojo, tiene una mochila en la espalda

A continuación la pregunta clave *¿Quién se atreve a ponerse en esta postura?* Permite una o dos personas y pregunta al grupo *¿crees que lo están haciendo bien?* Corrige el apoyo si es necesario.

Para finalizar todo el grupo puede probar hacer fotos desde diferentes perspectivas

RECOMENDACIONES:

Si es un grupo infantil tírate al suelo y muéstrate como ejemplo.

Si es un grupo juvenil, es momento de explicar el enfoque.

LA CARA MÁS FEA O COMO DIANE ARBUS

MATERIAL: Solo la cámara de fotos

EDAD: Todas (ajustando la presentación inicial)

OBJETIVO: Expresar con los gestos faciales.
Conocer el trabajo de Diane Arbus

ACTIVIDAD: Presenta con diapositivas el trabajo de Diane Arbus (ver modulo 2)

Formula la pregunta *¿Alguien se atreve a hacer una cara tan fea que de miedo?*. Dejar libre la participación.

A continuación, organizar grupos de 2 a 4 personas. Cada participante debe retratar a todas las personas de su equipo, con la cara más fea posible.

Puedes sugerir: caras de miedo, de susto, fea, con manos, sin manos, de loco...

Al final formular la pregunta—*¿os ha gustado retratar feos o es mejor retratar la belleza?*

La conclusión se orientará de forma natural a retratar ambas cosas.

RECOMENDACIONES:

Al inicio teatraliza la actividad contando la historia de Diane Arbus.

No es necesario proyectar las fotografías resultantes, pero les encantará verlas.

Seguro puedes hacer un ejercicio similar con otros artistas y/o otras emociones.

MI MEJOR PERFIL

MATERIAL: Solo la cámara de fotos

EDAD: A partir de 10 años.

OBJETIVO: Reconocer el propio aspecto facial como investigación al autorretrato y selfie.
Practicar la pausa en el retrato

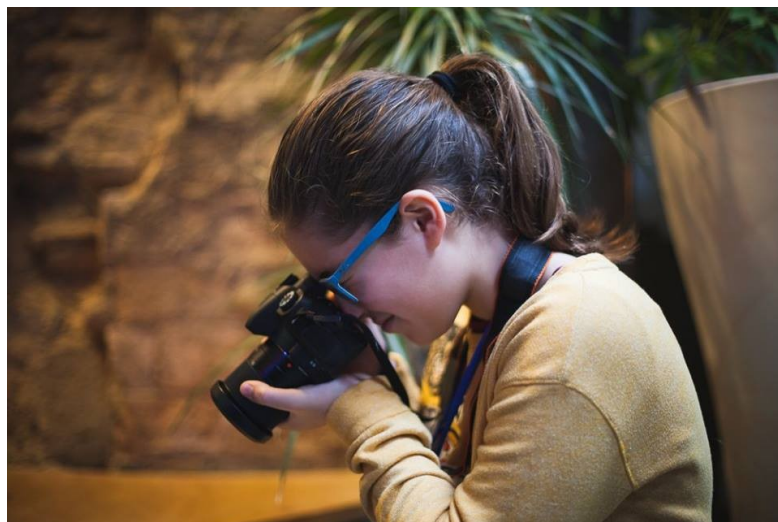
ACTIVIDAD: Organizar el grupo por parejas. Cada uno fotografiará la cara de su pareja del lado izquierdo, derecho, desde arriba y desde abajo.

Es importante dar la instrucción *-Tenéis que tener paciencia para disparar en el momento en que la persona esté más guapa, tranquila. Para ello hay que mirar, espera y si es posible respirar a la vez que vuestra pareja.*

Dejar tiempo para la revisión de las fotografías en la cámara y preguntar al grupo— *¿Has esperado? ¿Te ha sido difícil esperar? ¿Cuál ha sido tu lado preferido?* Fomentar el diálogo

RECOMENDACIONES:

Este ejercicio puede ser un paso previo al trabajo de autorretrato.

TATÚAME LA CARA

MATERIAL: Ceras de cara negra, azul o roja: toallita húmeda; una pizarra o rotafolios

EDAD: A partir de 6 años, pero puede realizarse antes ajustando la actividad. Sin el uso de palabras.

OBJETIVO: Expresar cariño hacia los compañeros/as
Reconocer el afecto del otro y mejorar autoestima
Reflexionar sobre las diferencias de género

ACTIVIDAD: Solicitar al grupo que nombren adjetivos que definen a hombres y mujeres. Escribirlos por separado. Reflexionar sobre las diferencias y eliminar los adjetivos negativos de ambas categorías.

Organizar grupos de 2 a 4 personas. Cada participante debe escribir en la cara del compañero un adjetivo positivo que defina su forma de ser, puede estar escrito antes o no.

Retratar de forma individual a cada participante y borrar con toallita las palabras. Otra opción es mostrarles antes un espejo.

Posteriormente proyectar las imágenes. Formular las siguientes preguntas: -¿Te ha gustado? - ¿Te identificas con los adjetivos?

RECOMENDACIONES:

Esta actividad es recomendada para grupos que se conozcan. Vigila los adjetivos que se escriben, en grupos de adolescentes pueden haber sorpresas.

Este ejercicio puede ser un paso previo al trabajo de autorretrato.

OPERACIÓN CUERPOS PINTADOS

MATERIAL: Ceras de cara negra, azul o roja: toallita húmeda; una pizarra o rotafolios

EDAD: A partir de 10 años.

OBJETIVO: Utilizar el cuerpo y la fotografía como herramienta artística para reivindicar injusticias.

ACTIVIDAD: Elegir un tema reivindicativo a nivel social: desigualdades, violencia, medio ambiente... Organizar grupos de 2 a 4 personas, deben dibujar en papel frases o tatuajes que reivindiquen el tema elegido.

Cada participante elegirá de 2 a 3 elementos para tatuarlos con ceras en la parte que elija de su cuerpo.

Montaremos un photocall con el lema en la pizarra o proyector y unos grupos fotografiarán a otros. Haz seguimiento del proceso fotográfico, es momento de orientar la técnica para que consigan la imagen que quieren.

Presentar los trabajos públicamente.

RECOMENDACIONES:

Esta actividad es recomendada para grupos que se conozcan.
Haz seguimiento y apoya las frases, símbolos y lemas. Ofrece ideas.
Este ejercicio es muy eficaz para visibilizar colectivos.

MÁS INFORMACIÓN:

Puedes investigar y ver ejercicios similares sobre un trabajo realizado con adolescentes en este link:

<https://revistas.ucm.es/index.php/ARTE/article/viewFile/37098/35903>

Isabel Muñoz. Maras

RETRATO MI SOMBRA

MATERIAL: Folios, rotuladores de colores, disfraces variados.

EDAD: A partir de 10 años.

OBJETIVO: Reconocer y dar luz a mis zonas oscuras.

ACTIVIDAD: Proponer al grupo que en un folio escriban 4 cualidades personales que los definan.

A continuación dibujar un círculo, dividirlo en partes y colocar el nombre de la cualidad cada cualidad en una parte. Justo a la otra parte de la "pizza", escribiremos el contrario. Por ejemplo, *extroversión—introversión; amable—maleducado; contento—triste...*

Señalar en la porción que porcentaje tengo de un lado y cuál del otro. *Si soy 80 % extrovertido también soy un 20 % introvertido.*

Reflexionar sobre el concepto de cualidades, *- tener una cualidad no significa que no tengas nada de su contrario, es tu sombra, la parte menos explorada de ti, posiblemente porque no te gusta.*

Hacer lo mismo con las 4 cualidades, coloreando el círculo.

Una vez finalizado el "mandala", cada participante seleccionará aquella cualidad que tenga menos color y mínimo porcentaje.

Es momento de retratar la sombra. Puede ser retrato o autorretrato. Con ayuda de los disfraces intentará fotografiarse representando aquella parte oscura. Esta parte puede realizarse en parejas o grupos.

Finalmente lanzar la reflexión *-¿cómo te has sentido?*

RECOMENDACIONES:

Antes del retrato podemos dar 5 minutos con música para que caminen por el aula y representen su sombra.

Es un ejercicio gestáltico sobre polaridades y conocimiento de uno mismo que funciona muy bien con adolescentes.

RETRATO DE LA AUSENCIA

MATERIAL: Cámara de fotos

EDAD: A partir de 10 años.

OBJETIVO: Reconocer el espacio físico que utilizamos en casa.
Conocerse y empoderarse.

ACTIVIDAD: Esta es una actividad que no se realiza en el aula. Se puede hacer en talleres de mínimo dos días, ya que el trabajo se realiza en casa.

Lanza la reflexión siguiente al grupo:

- *¿Se puede retratar a alguien sin que salga su figura?*

Dialoga.

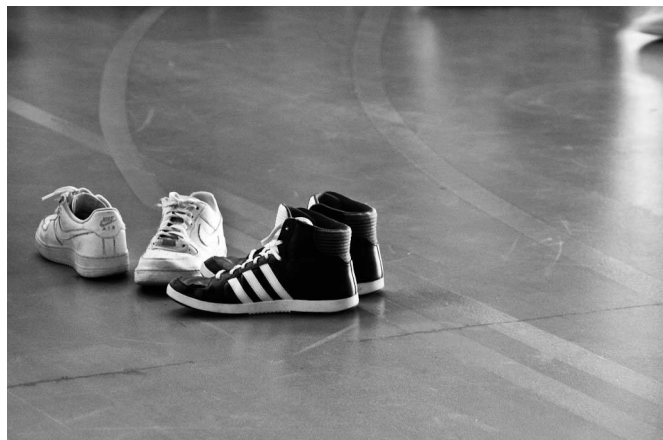
Explica que las personas ocupamos un espacio en el mundo, en el aula, en las calles y sobretodo en nuestra casa, donde aunque no estemos se nota nuestra presencia.

- *Piensa qué foto podrías realizar tuya, en qué lugar de la casa, en el que aunque no aparezcas en la imagen puedas ser tu. Algún objeto que uses de forma habitual, el lugar donde te sientas en la mesa...*

Sugerir que se realice la fotografía en casa y la traiga al día siguiente. En el momento de traerla se proyecta y se dialoga con cada uno de los protagonistas.

RECOMENDACIONES:

Puedes sugerir también que realicen un retrato de la ausencia de cada uno de los miembros de la familia.

EL JUGUETE VIAJERO

MATERIAL: Un juguete personal de cada participante

EDAD: A partir de 3 años, hasta 11 aproximadamente.

OBJETIVO: Potenciar la creatividad con objetos propios.
Divertirse haciendo fotos.

ACTIVIDAD: Solicita al grupo previamente al taller que traigan un juguete de casa, si es posible un muñeco o muñeca.

Es preferible realizar esta actividad en exterior donde puedan haber árboles, hojas, piedras...

Da la siguientes instrucciones: - *Imagina un día normal en la vida del juguete. Desde que se levanta y hace las cosas que imagines: ir al colegio, a trabajar, encontrarse con amigos, comer...*
Haz 10 fotografías (número aproximado) contando su vida.

Acompaña el trabajo con tus sugerencias: ahora quiere jugar a Tarzán (colgar del árbol); quiere bañarse (charco); se disfraza (con elementos de la naturaleza); se esconde... etc. Cuánto más riesgo corra el juguete mejor, mayor diversión.

En el módulo 4, veremos qué hacer con las fotografías.

RECOMENDACIONES:

Con niños muy pequeños debes guiar la actividad. Plantear tareas cortas, una cada vez.

- *Va a bañarse*
- *A hablar con su amigo (otro juguete de otro niño/a)*
- *A volar...*

LO QUE ME REGALA LA CALLE

MATERIAL: Cámara de fotos

EDAD: A partir de 12 años.

OBJETIVO: Educar la pausa, contemplación y la mirada.

ACTIVIDAD: Proponer al grupo una actividad de fotografía callejera.

A ser posible proyectar algunos ejemplos de artistas callejeros previamente.

Lanzar la siguiente reflexión con diálogo: Los conceptos fotográficos suelen ser agresivos: capturar, robar, cazar, disparar... Pero nosotros no somos cazadores, somos "mirones" y cuando miras desde la paciencia la calle te regala "cosas". Por ejemplo un globo que se ha escapado, una bolsa que vuela por el aire, una chica que corre... vamos a aprender a mirar la calle de otra manera.

Vamos a salir a la calle, respirando (hacer ejercicio respiración-expiración), sintiendo el cuerpo (vibra cuando le gusta algo) y sin pensar, solo mirando. Y así, la calle nos regalará bellas fotografías ¿probamos?.

Salir a la calle, en grupos pequeños, a ser posible que cada persona camine algo separada del resto. Puede ser un parque.

Este ejercicio siempre es mágico.

RECOMENDACIONES:

La fotografía de calle te obliga a **detenerte ante la vida cotidiana**, a contemplar, como por primera vez, aquello que te rodea, revelando como resultado tu mirada del mundo, tu curiosidad sobre la humanidad y sobre lo que la gente hace.

YINCANAS

MATERIAL: Tarjetas de yincana y bolsa.

Puedes encontrar las tarjetas para jugar en formato Word para que puedas modificarlas como prefieras en la plataforma del curso.

Te propongo tres tipos de yincana:

- Yincana general
- Yincana de las emociones
- Yincana de las cualidades positivas.

Repasa las tarjetas y ajústalas a tu grupo. La yincana emocional y la de cualidades positivas están en modelo juvenil, para niños más pequeños debes rescatar las fichas más sencillas y comprensibles. Ten en cuenta que vas a poder diseñar yincanas para cualquier objetivo educativo que tengas. Cuenta conmigo para ello.

RECURSOS HUMANOS: Dependiendo de la edad del grupo necesitaremos apoyo para apoyar y orientar a cada equipo.

EDAD: A partir de 3 años.

OBJETIVOS:

Descubrir las múltiples opciones para fotografiar.

Divertirse fotografiando.

Desarrollar el objetivo de cada yincana temática.

ACTIVIDAD:

Propón al grupo un gran concurso. Para ello organizaremos equipos de 4 a 6 personas, con un nombre (que eligen ellos) y un tutor (a ser posible persona adulta que oriente la técnica y la tarea).

Coloca todas las tarjetas de la yincana en una bolsa y sujétala bien. Un miembro de cada equipo cogerá una tarjeta de la bolsa y todos los miembros del grupo deberán fotografiar lo que señala.

Cada vez será un miembro del equipo el que coja la tarjeta, para que todos puedan meter la mano en la bolsa.

Todos los miembros del equipo deben enseñarte la foto realizada para poder coger otra tarjeta.

Una vez finalizado el tiempo de la actividad, en el aula, cada tutor contará de forma teatral las tarjetas de su equipo.

Es un juego competitivo. El equipo que más tarjetas posea gana el juego.

El premio puede ser un gran aplauso.

Agradece el esfuerzo de todos los equipos.

RECOMENDACIONES:

Organiza esta actividad en exterior.

Vigila bien que todos los miembros del equipo tengan cada prueba fotografiada, así educas en pausa.

Si puedes realizar otra actividad posterior, es interesante observar y reflexionar sobre las diferentes miradas con respecto al mismo tema y objeto.

*La fotografía es el arte de la observación.
Se trata de encontrar algo interesante en un lugar ordinario.
Poco tiene que ver con las cosas que ves y mucho con cómo las ves.
Elliot Erwitt*

Autorretrato

o

selfie

Lanza a ti mismo y a tu grupo las siguientes preguntas:

- ¿Es lo mismo un *selfie* que un autorretrato?
- ¿Qué deben aprender nuestros participantes *selfie* o autorretrato?

La palabra *selfie* se define como "una fotografía tomada por uno mismo, por lo general con un teléfono inteligente o webcam y subida a un sitio web de medios sociales".

Dos palabras básicas la definen: teléfono inteligente y redes sociales.

Estas son sus características:

- Un *selfie* no es un autorretrato realizado con un móvil o cámara digital. Es un mecanismo automático. No se mide la luz, ni el enfoque, ni las características del rostro. Lo habitual es sonreír abiertamente o colocar los labios en forma de beso.
- El *selfie* nace con el auge de las redes sociales. Siempre se enseña a las *amistades*.
- Puede ser de uno mismo solo, o acompañado.
- Es una actividad inmediata, para mostrar el momento, lugar y compañía en el que se encuentra la persona.
- Es un documento personal, sin finalidad. No se hace preguntas.
- Es un ejercicio de culto al yo y a la individualidad.
- No transmite ningún sentimiento ni emoción, ninguna historia, ni características, solo "aquí estoy".

La idea de tomarse fotos de uno mismo durante un viaje o un evento para poder decir 'Yo estuve allí' es increíblemente egocéntrica, como nuestro tiempo"

Jean-Francois Vibert

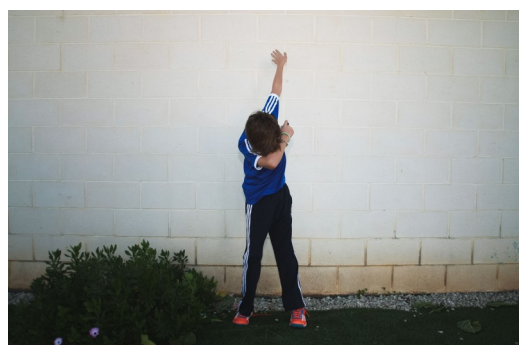
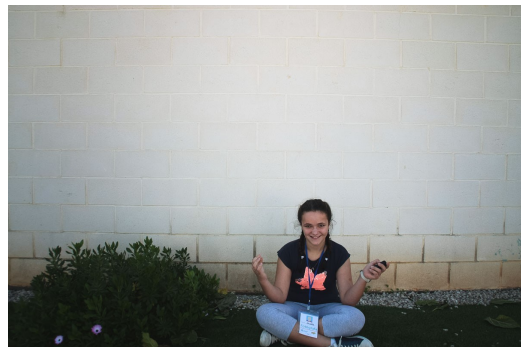
Mientras el *selfie* es global, mundial y común el autorretrato es un documento singular y particular con una finalidad individual.

- El autorretrato tiene la función de mostrar el ser.
- El artista piensa, programa, valora, trabaja, ensaya, investiga sobre si mismo.
- Fotógrafo/a y modelo son uno. Debe saber donde enfocar, que partes iluminar... y exponerse a su cámara con el fin de mostrarse.
- Puede ser una teatralización, representación de emociones internas, un juego.
- Un autorretrato despierta emoción inmediatamente, se desarrolla con la vida del artista, pretende mostrar al humano y lo que no se ve.

Comparto la definición de Garcia-Alix:

"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".

Y ahora contesta: ¿qué prefieres que aprendan los niños/as y jóvenes que participan en tu taller de fotografía?

Para trabajar autorretrato puedes utilizar los siguientes ejercicios:

- La persona más importante del mundo
- Mi mejor perfil
- Retrato mi sombra

Puedes crear otros ejercicios que se aproximen al tema que quieras trabajar. Ten en cuenta que dependiendo de la edad tendremos que guiar conceptos técnicos o simplemente colocar en el aula un espacio con una cámara con trípode y disparador inalámbrico manual y dejar libre a la imaginación. Por supuesto, muestra las fotografías. Les encantará verse.

No olvides realizarte un *selfie* a la finalización de tu taller.

La fantasía y el mundo interior

Carl Gustav Jung fue un médico psiquiatra y psicólogo suizo. Fundamentó su trabajo en la conexión entre la estructura de lo psicológico y las manifestaciones culturales. Consideraba que podemos ver el mundo desde el exterior a través de los sentidos, lo tangible y la realidad o mirarlo desde el interior, a través de nuestras sensaciones, lo imaginario y la fantasía.

Nuestro taller es un espacio de exploración de ambos mundos, el real y el imaginario.

La fotografía permite que cada participante explore, con su trabajo, algo propio. Atendiendo a lo real e imaginario, podremos observar dos tipos de comportamientos:

- Niños/as que basan su trabajo en lo tangible, en lo que ven, sin intervención
- Niños/as que modifican, cambian y crean espacios nuevos.

Ambos comportamientos son totalmente válidos, será nuestra función observarlos y animar a que cada participante explore aquello que no conoce:

- Motivar a la manipulación, creación, invención, en los "tangibles"
- Motivar a ver las cosas tal cual son, sin intervención, en los "imaginativos"

En ambos casos nuestra intención debe ser **fomentar la fantasía**.

La fantasía es inherente a cada ser humano y requiere ser desarrollada para el bienestar y la salud mental.

Promover la fantasía es abrir la puerta a la exploración del propio mundo interior; a la parte subjetiva; a la forma de concebir, sentir y representar la vida.

Además la fantasía ofrece las siguientes oportunidades:

- Recrear y modificar la realidad sin limitaciones.
- Generar ideas
- Permitirse ser como se quiera ser.
- Estimula, motiva y divierte.

Promover la fantasía es hacer conscientes a nuestros participantes de su capacidad para percibir lo que está sucediendo: **darse cuenta.**

Únicamente a través del "darse cuenta", cuando la persona es consciente de lo que hace y cómo lo hace podrá aprender.

Se pueden distinguir tres tipos:

- Darse cuenta del mundo. A través de los sentidos percibimos el exterior, todo lo que está fuera. ¿Qué estás mirando?
- Darse cuenta del mundo interno, de las sensaciones y sentimientos que ocurren dentro de nosotros. ¿Qué estás sintiendo?
- Darse cuenta de la fantasía, de lo que deseamos, imaginamos o queremos. ¿Qué imaginas que puede pasar?

Recuerda "darte cuenta" del mundo, del mundo interno y de la fantasía en el proceso de desarrollo de los ejercicios. A veces será adecuada la interrupción de alguna actividad para centrar el pensamiento y hacer conscientes a los participantes de lo que está sucediendo.

Solo desde el darse cuenta pueden producirse cambios y creaciones.

Pausa... para darse cuenta de la propia mirada.

El primer proyecto fotográfico

Ya conocemos recursos lúdicos y creativos, hemos puesto en marcha una presentación teórica de diversos proyectos de fotografía contemporáneos. A partir de ahora, cada participante ya puede crear su propio proyecto fotográfico personal tal como los artistas contemporáneos, expresando aquello que le haga disfrutar o le inquiete a través de una serie de fotografías.

Como en los adultos, la fuente principal para la puesta en marcha del propio proyecto será el **autoconocimiento**.

Un proyecto fotográfico es un trabajo íntimo y sincero, por ello, te propongo dos tipos de procesos:

1. Un proceso guiado, que puede desarrollarse en un día, dirigido y apoyado. A partir de 3 años.
2. Un proceso libre, que necesita más tiempo para desarrollarse, elaborado por partes. A partir de 10 años.

1. Proyecto fotográfico guiado

Es el que vamos a utilizar cuando nos interese que el grupo trabaje sobre un tema concreto. Puede ser individual o grupal. Te voy a explicar el desarrollo de este tipo de la actividad con dos ejemplos reales:

- Proyecto grupal:
Taller de fotografía para niños y niñas de segundo ciclo de primaria:
Introducción a la fotografía a través del juego y la experimentación para una vida saludable.
- Proyecto individual:
Taller de fotografía creativa para niños y niñas de diferentes edades:
Proyecto fotográfico basado en el autoconocimiento.

Taller de fotografía para niños y niñas de segundo ciclo de primaria: Introducción a la fotografía a través del juego y la experimentación para una vida saludable. Proyecto grupal

Esta actividad se desarrolla en aulas de centros educativos, con un número aproximado de 25 alumnos/as de 11-12 años. Pretende trabajar los siguientes objetivos didácticos:

- Observar el entorno y la vida saludable a través del lenguaje fotográfico.
- Descubrir las posibilidades de la fotografía como recurso para expresarse de una manera creativa, artística y documental.
- Profundizar y reflexionar sobre el concepto saludable.
- Descubrir las ventajas del trabajo colaborativo.

Una vez realizada la presentación teórica, enfocada hacia el concepto de salud, se propone al aula organizar equipos y se orienta de la siguiente manera:

- Vamos a realizar un proyecto fotográfico, que es un trabajo que realizan los grandes artistas fotógrafos contemporáneos para expresar o reivindicar un tema, en nuestro caso vamos a trabajar sobre la vida saludable. ¿Qué es para vosotros/as una vida saludable?

Dialogar libremente y proponer a los equipos escribir la lista de propiedades saludables en un folio.

En este taller y sus variaciones los conceptos más habituales definidos por niños y niñas son: deporte, buena alimentación, amor, reciclaje...

A continuación el grupo elige uno de los conceptos enumerados y piensa que tipo de fotografías pueden hacer para hablar de ese concepto. Apuntarlo.

Y ahora todos a la calle/parque a realizar nuestro proyecto.

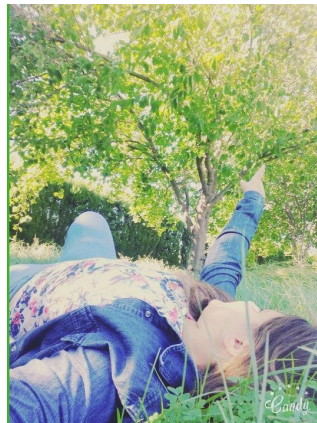
Tu función en el exterior es apoyar y orientar técnicamente y creativamente al grupo. Orientar la mirada hacia lo saludable. Promover la reflexión.

Una vez realizadas las fotografías cada participante selecciona qué imágenes quiere incorporar al proyecto.

El resultado son proyectos fotográficos de unas 10 a 15 imágenes realizadas por cada equipo con los siguientes títulos:

- El reciclaje no me contamina
- El futbol me hace mayor
- El amor es vida
- La risa cura

Siempre me sorprendo con los resultados. Mira:

Taller de fotografía creativa para niños y niñas de diferentes edades: Proyecto fotográfico basado en el autoconocimiento. Proyecto individual.

Esta actividad se desarrolla en grupos de distintas edades y tamaños.

Pretende trabajar los siguientes objetivos didácticos:

- Disfrutar de la propia representación a través de la fantasía y el lenguaje fotográfico.
- Analizar las posibilidades de la Fotografía como recurso para descubrir y expresarse de una manera creativa, artística y documental.
- Realizar un acercamiento al autoconocimiento a través del juego.

Para ello, una vez realizada la presentación teórica, en este caso enfocada de forma general hacia aquello que nos gusta fotografiar y muy autorreferenciada, se propone rellenar el siguiente cuestionario:

Describe tu aspecto físico y tu forma de ser. Incluye tus cualidades más positivas, algunas menos positivas, tus aficiones, lo que te pone alegre, lo que te entristece, etc.

Nombre: _____

Apellidos: _____

Nombre por el que prefieres que te llamen: _____

Edad: _____ Fecha de nacimiento: _____

Soy _____

Hago super-bien _____

Soy un poco desastre en _____

Me gusta _____

Me pone alegre _____

Me entristece _____

Cuando sea mayor quiero ser _____

Mis personajes preferidos son _____

Mi sueño preferido es

cuando _____

Las personas a las que más quiero son _____

Ten en cuenta que los niños/as más pequeños necesitarán ayuda para rellenar el cuestionario.

Una vez cumplimentado cada participante seleccionará una de las actividades, personas o temas que quiera trabajar.

Me encanta contarte que en anteriores talleres algunos de los temas seleccionados ha sido:

- Pasión por los videojuegos
- Aquellas cosas que me hacen feliz
- Moda y revistas
- El amor de los abuelos
- Todos somos superhéroes
- El valor de la amistad

A continuación reparte unas fichas a cada participante en las que escribirá palabras que tienen que ver con su tema.

Pablo, de 8 años escribió para su proyecto: "Aquellas cosas que me hacen feliz" las tarjetas: amor de mis padres, risa, regalos, excursiones, piscina, sorpresa...

Y ahora todos a la calle/parque a realizar nuestro proyecto, una fotografía por tarjeta.

Tu función en la calle será apoyar y orientar técnica y creativamente al grupo. Orientar la mirada hacia el autoconocimiento con preguntas para conseguir "darse cuenta". Promover la reflexión.

Posteriormente cada participante selecciona qué fotografías quiere incorporar a su proyecto.

2. Proyecto fotográfico libre

Puedes realizarlo con grupos de jóvenes con los que quieras trabajar temas concretos a nivel de empoderamiento, terapéuticos o de intervención comunitaria.

La técnica es la misma que utilizan los artistas contemporáneos. El objetivo didáctico es único: expresarse a través del lenguaje fotográfico.

Este tipo de proyecto se inicia desde la fase de presentación teórica. Muestra en tu PowerPoint aquellos trabajos artísticos que consideres importantes por su función social o artística. El objetivo de esta primera parte será motivar y emocionar.

A continuación te defino las instrucciones para poner en marcha el primer proyecto fotográfico.

Estas instrucciones pueden mostrarse previamente en una proyección en una sola sesión, pero te recomiendo organizar el trabajo en varias sesiones aunque en la primera las enumeres.

Punto de partida: AUTOCONOCIMIENTO

- Reflexiona sobre qué tipo de fotografía quieres hacer, qué intentas contar y hacia donde diriges tu mirada.

Repasa tus libros, tu música, tu entorno social, tus aficiones y amigos. Todo aquello que hable de ti. Conocerse es fundamental para encontrar la idea, con sus defectos y virtudes, esa idea que te hará crecer.

Existen amplios y diversos métodos de autoconocimiento. Podemos utilizar el mismo cuestionario básico del proyecto individual y/o algunos ejercicios de autorretrato.

Inspiración

- La idea debe emocionarte, moverte, hacerte sentir. Surgirá después de tu trabajo de autoconocimiento. Vas a tener necesidad de contar y hablar sobre aquello que te afecta profundamente. Puede ser cualquier tema: un sueño, una emoción, viajes, amor, pérdidas, vínculos con lugares o personas, memoria, hechos sociales... no hay fin.

No es fácil encontrar la primera idea El trabajo de otros artistas inspira. Encuentra aquellos que te deslumbran. Yo te puedo ayudar.

Investigación

- Ya tienes el tema. Es el momento de aprender todo lo posible sobre ello. Necesitas ampliar al máximo la información, para poder ser coherente y eficaz con el trabajo que vayas a realizar. Busca artistas de cualquier disciplina que hayan trabajado sobre algún tema similar al tuyo: pintores, escritores, fotógrafos. Valora sus representaciones, reflexiona sobre los textos y analiza. Va a ser tu marco teórico, fundamental en el arte contemporáneo.

Eso sí, pon tope, calendariza, porque la investigación puede ser infinita. Valora si ya tienes la suficiente información.

Puede que ya puedas definir y dar nombre a tu proyecto. Es momento de escribirlo: "Mi proyecto trata de expresar..."

Aprendizaje

- *Pregunta todo lo que no sepas sobre técnica para desarrollar tu proyecto, no te quedes solo con aquello que sabes hacer. Para hacer buenas fotografías no debes dejar de formarte, así que atrévete a descubrir nuevas técnicas y sácales todo el partido que puedas para enriquecer tu proyecto.*

Búsqueda de recursos

- *Tu proyecto puede y debe ser ambicioso. Debe representar aquello que has imaginado en tu cabeza, por ello, no temas movilizar todos los recursos que necesites: Permisos, vestuario, equipo, espacio, hora, etc.*

No se trata de recursos económicos, nuestra filosofía para este primer proyecto debe ser low cost. Cuenta con tus amigos y familiares. Seguro que están encantados de ayudarte.

Ejecución

- Haz todas las fotos que necesites, no escatimes. Utiliza el tiempo que precisas para el desarrollo completo de tu trabajo. Hay proyectos de un día y otros que duran toda la vida. Tú eliges.

Selecciona las mejores fotos

- *Encontrarás las fotos que brillan, que te emocionan, que transmiten aquello que quieres, selecciónalas. Tú eres el que debes poner los límites.*

Para finalizar

- Arriésgate, no te pongas límites, utiliza tu intuición y todos tus recursos personales, vas a aportar algo nuevo, personal y único, pero sobretodo vas a disfrutar. Y no te olvides nunca de compartirlo.

Estas instrucciones son absolutamente flexibles, puedes utilizarlas por orden y en su totalidad o cambiar el orden modificar o saltarte algún paso. Como siempre tú eliges qué tipo de taller quieres impartir. Todo está bien, porque ya has abierto las compuertas del torrente creativo de tus participantes.

***Quien mira hacia fuera sueña,
quien mira hacia dentro despierta.***

Carl G. Jung