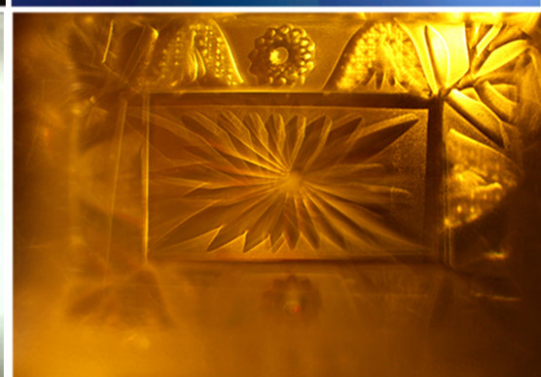
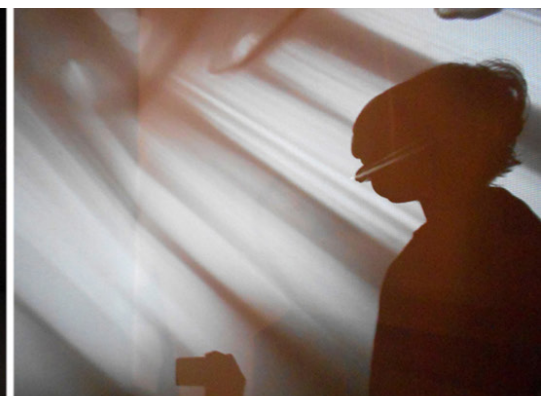
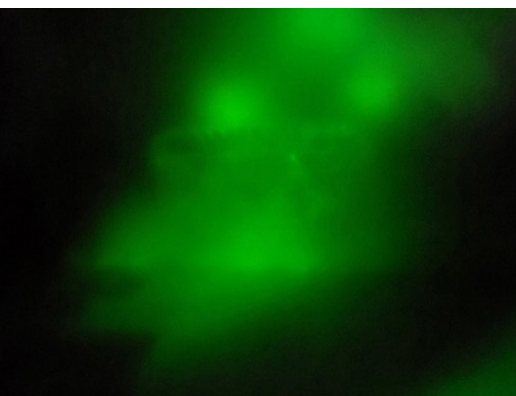
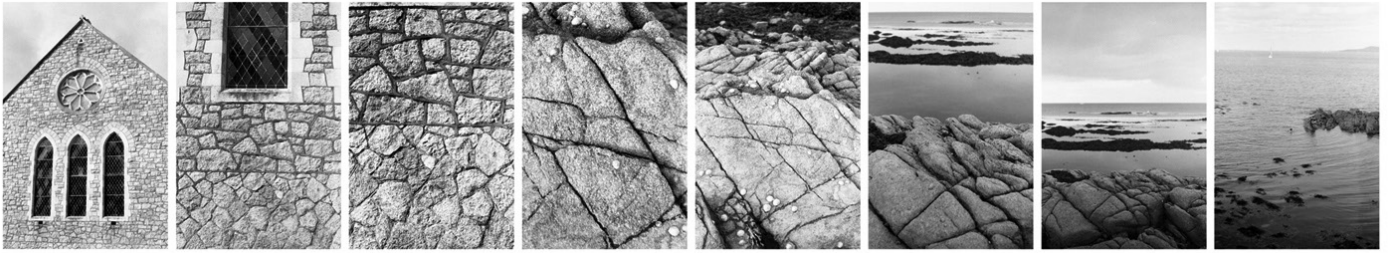

APROPA CULTURA AL CCCB

CliCme AMB LA FOTOGRAFIA

La narrativa fotogràfica: Expliquem històries visuals. La fotografia com a llenguatge.

Relato8©PaulaCabrera

La narrativa visual és la capacitat de la imatge d'explicar històries, creant un discurs visual que remet a l'existència d'un món. La creació d'una història pot començar per la construcció visual, per la construcció textual, o per la generació conjunta dels dos llenguatges.

Tota fotografia és narrativa, conté en ella mateixa una o més històries, a partir del que mostra i del que amaga, requereix la lectura de l'espectador per ser interpretada. La narrativa visual es basa en la lectura de la narració continguda en una imatge, com en la construcció de relats amb imatges i la seva interpretació. Elements com el ritme, la pauta i l'organització de les imatges, creen la tensió i fomenten l'interès pel relat visual. Les narracions visuals poden ser molt diverses en la seva forma, determinant la nostra manera de llegir-la, entendre-la i gaudir-la.

Totes les fotografies expliquen una història, de vegades real, de vegades inventada. Alguns cops és molt evident i altres, més suggeridora. El cas és que una fotografia sempre té alguna cosa darrere. Quan volem potenciar això i usar la fotografia únicament com una eina per explicar una història, estarem fent narrativa fotogràfica.

Entendrem que una narració fotogràfica pot estar relatada en una sola imatge o en una sèrie d'aquestes. Veurem com les imatges i el llenguatge visual poden expressar i comunicar i com ho fan. Analitzarem com les imatges són empàtiques i tenen un llenguatge universal, més enllà del text i dels codis culturals.

Objectius:

- Aprehendre a compondre i crear relats amb imatges.
- Adquirir ull i pensament fotogràfic.
- Cercar un treball col·laboratiu tant en el procés com en el debat
- Adquirir eines per saber analitzar imatges

Possibles exercicis amb la narrativa visual:

Poden realitzar-se en grup provocant un treball col·laboratiu o fer-los individualment i després sempre reflexionar en debat.

1-Treballar a partir d'imatges ja confeccionades, revistes, diaris, postals:

. Proposar un treball a partir d'un sentiment, un color, una temàtica en concret, un concepte, per explicar qui som o com som. Escollir una sola imatge o fer un díptic o un tríptic que ens identifiqui.

2-Proposar un treball amb la càmera:

- . Crear un story board per a visualitzar la narració, i endreçar la lectura de les imatges
- . Fotografiar
- . Imprimir les imatges
- . Organitzar-les i muntar-les creant la història proposada al story board.
- . Posar títol

Apunts sobre l'activitat.....

El retrat i l'autoretrat: Qui sóc, com sóc? Qui ets, com ets? Les imatges com a eina per definir-nos, mostrar-nos i comunicar-nos.

El retrat es considera un gènere de per si dins la fotografia. La paraula "retrat" prové del Renaixement, que en italià era "RITARRE" re-presentar les coses tal com les veus, es a dir fer les coses tal com les veus, treure el doble, representar.

La paraula retrat evoluciona, més enllà de la seva pròpia definició, no només representem amb el retrat sinó que parlem, definim, expliquem, narrem, construïm un relat amb les imatges que parlen de nosaltres mateixos i dels altres.

El retratat cerca transmetre un determinat missatge personal en la imatge, mentre que l'objectiu del retratista és ensenyar allò que mostra o que amaga aquell que està davant la càmera. En qualsevol cas és un joc de miralls, que respon a la necessitat d'explorar la identitat pròpia i aliena.

Quin és el repte d'un fotògraf per aconseguir un bon retrat?

Expressar amb l'enquadrament, el punt de vista i la composició, què vol mostrar de qui retrata.

Observar la llum i l'ombra, en relació amb l'espai i amb el protagonista de la imatge.

Treballar amb aquests conceptes, integrant-los en la imatge per treure'n el màxim profit: llum, enquadrament, punt de vista, composició, temps, tractament del color....

Abans de fotografiar demanem-nos:

1. A on farem la fotografia i a on col·locarem el/la model?
2. Té una bona **IL·LUMINACIÓ**? Hi ha prou llum?, és suau o dura?, artificial o natural?, d'on ve?
3. Volem disparar en **B/N** o en **COLOR**? En fem una de cada manera i veiem que passa?
5. Decidim quin és el nostre **PUNT DE VISTA**, des d'on mirem? (picat, contrapicat, a nivell, frontal, lateral o de darrere...)
6. Quin **ENQUADRAMENT** volem per la imatge? Volem estar a prop o lluny?, més a l'esquerra o a la dreta?, que introduïm en la imatge i que deixem fora?
7. Ens fixem si hem fet una bona **COMPOSICIÓ** del retrat.... Està en equilibri?
8. Quina **ACTITUD** té el model? Li diem què ens agradaria que fes? Volem que ens miri o no? Volem que es mogui? Li deixem posar com vulgui?
9. **RESOLUCIÓ DE LES IMATGES**, mirem tots i totes abans de començar la mida de les nostres imatges.

Objectius:

- Descobrir la fotografia i educar la mirada envers el món i les persones.
- Treballar per mitjà de l'acte i el medi fotogràfics el procés d'autoconeixement.
- Apropar i integrar en les dinàmiques del grup, la descoberta personal i la dels altres.
- Apropar-nos a les competències emocionals.
- Adquirir l'hàbit de mirar, observar i treure conclusions que ens ajudaran a fer les fotografies.

Possibles exercicis de retrat:

1- Ens fem un autoretrat?

Fem un autoretrat de la nostra ombra! (com està?, contenta?, enfadada?, juganera?, vergonyosa?, trista?....).

2- Fem un autoretrat on no sortim, però parli de nosaltres? (Un objecte, un paisatge, un color pot definir-nos a la perfecció!).

3- Ens retratem?: Un company/a ens fa un retrat i nosaltres li fem a ell/a?

(Com hem veieu avui?, deixem que un company que ens conegui bé ens retrati..... com ens ha trobat avui: contents, tristos, enfadats, distrets... El nostre company decidirà com ens ha trobat avui i ens farà la fotografia).

4- Posem filtres a la càmera i fem fotos a un company/a? (Cada color pot reforçar la sensació d'un sentiment, el groc, vermell, blau, verd...)

Apunts sobre l'activitat.....

Llum i fotografia: La llum, el color, el gest creatiu, el traç en la foscor, les formes i els volums, l'expressió corporal amb la música i la fotografia.

Aquesta activitat ens permetrà descobrir la capacitat creativa dels participants, expressada en moviment, el gest, el traç i l'apropiació de l'espai. Per mitjà de fer dibuixos enlaire amb llum, que enregistrarem amb les càmeres, construirem jocs de llum, color i formes, que ens permetran expressar-nos d'una manera diferent.

Es poden treballar temàtiques proposades concretes, cercant la manera d'expressar-ho amb el moviment del cos, el gest i el punt de llum, dibuixant cert tipus de formes o altres, o combinant-ho amb imatges projectades o amb elements disposats en l'espai, també amb música.

Objectius:

- Treballar l'expressió corporal per mitja de la fotografia.
- Incentivar el treball col·laboratiu.
- Desenvolupar les habilitats artístiques.
- Descobrir les qualitats físiques i estètiques de la llum i el color.

Possibles exercicis dibuixant amb llum:

- 1- Fem traçats enlaire deixant que el cos i el gest siguin lliures, que puguin expressar.
(Posem-hi color, filtrem el nostre punt de llum, provem amb diferents fonts lumíniques, per veure varietat de feixos)
- 2- Intentem amb el gest relacionar-nos amb una imatge? Projectem una imatge de fons. L'apuntem amb la llum? La resseguim? La dibuixem? Li fem taques? Provem amb color?
- 3- Decidim un tema i el treballem previ a la sessió? Podria ser el treball o estil d'un pintor com per exemple Joan Miró, que després intentarem reinterpretar a través de les formes o colors, també

podem treballar segons diferents estils musicals i que ens provoca cadascun i com això es veu reflectit en les imatges finals, o també podem treballar a partir de les lletres creant un nou abecedari, o segons els colors, cercant amb els dibuixos de llum les formes que ens inspira cada color, així com treballar formes geomètriques, etc...

Apunts sobre l'activitat.....

GLOSSARI

. **La Llum.**

Com la llum és expressió. I com en diferents situacions de llum obtindrem imatges i projeccions diferents.

. **El Punt de vista.**

Entendre que segons ens posicionem nosaltres com a fotògrafs respecte a l'objecte fotografiat, el resultat de la imatge serà diferent i per tant és molt important-interessant jugar amb aquest fet i experimentar com segons el punt de vista que utilitzem, picat (de dalt a baix), contrapicat (de baix a dalt) o pla a nivell, el resultat final, i les sensacions que ens produeixen les imatges, són diferents. Podem acabar obtenint imatges més simbòliques o imatges més abstractes.

. **La disposició dels elements o Composició.**

És clau com disposem allò que volem fotografiar, li donarà un sentit o altre a la imatge resultant...

Tenir molt en compte que menys és més...

Per tant entendre que els paràmetres de **llum-punt de vista i disposició dels elements o composició** són tres elements claus pel resultat visual de les nostres imatges. I per tant hem d'experimentar amb aquests tres paràmetres per tal d'arribar a aconseguir noves formes de veure les coses que ens envolten i ser capaços de transmetre més enllà d'allò que estem fotografiant.