

5 Técnicas Creativas para aplicar en tus fotografías

[] **the imagen**

www.theimagen.com

“ *Todo niño es un artista, el problema es seguir siendo un artista cuando creces*

Pablo Picasso

Consejos para sacar el jugo a estas técnicas creativas:

1. **No tengas miedo a las ideas locas**, es más utilízalas ;)
2. **Cuantas más ideas generes mejor**, más posibilidades de que haya una que finalmente te guste.
3. **Desafía las ideas preconcebidas**. No des por hecho nada, que siempre se haya hecho las cosas de una forma no significa que siempre haya que hacerlas así.
4. **Cree en tu forma de ver el mundo**, muestra tu particular forma de ver el mundo, aporta tu visión propia y olvida lo que pueden pensar los demás.
5. **Rompe con la rutina**. Intenta cambiar de hábitos y costumbres: levántate un poco más temprano, ve al trabajo por un sitio distinto, etc. Estos pequeños cambios a veces ayudan a despertar nuevas ideas.

Técnica 1: Listado de preguntas

(Explicación)

Con esta técnica vas a hacerte diferentes preguntas sobre el tema concreto que te gustaría fotografiar o las ideas que tienes.

Las preguntas serán: *¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién?*

¿Qué?

Ejemplos:

¿Qué quieres fotografiar?

¿Qué fotógrafos han tratado ya esta temática?

¿Qué sujetos crees que deberían aparecer en tu fotografía?

¿Qué escenario te parece más el adecuado para la temática?

¿Qué mensaje quieres transmitir? O ¿Qué te gustaría que sintiese el espectador?

¿Qué vestuario deberían llevar las personas que aparecen en tu fotografía o qué cualidades deber reunir los sujetos fotografiados?

¿Qué relaciones existen entre los distintos sujetos o ideas de tu fotografía?

¿Qué luz crees que es la más idónea para la temática o sujetos que quieres fotografiar?

¿Qué cámara y objetivos crees que son los más idóneos?

¿Por qué?

Ejemplos:

¿Por qué quieres fotografiar sobre el tema o ideas que tienes pensado?

¿Por qué crees que es una temática muy o poco recurrida en la fotografía?

¿Por qué deben aparecer los sujetos que te gustaría que apareciesen en tus fotografías y no otros? ¿Podrían reducirse esos elementos sin afectar al mensaje?

¿Por qué crees que el escenario que tienes pensado es el mejor?

¿Por qué has decidido usar blanco y negro o color en tus fotografías?

¿Cuándo?

Ejemplos:

¿Cuándo es un buen momento para fotografiar ese tema?

¿Cuándo es habitual ver a los sujetos que quieres fotografiar?

¿Cuándo se suele fotografiar la temática que quieres fotografiar?

¿Cuándo te gustaría mostrar tu trabajo?

5 Técnicas creativas para aplicar en tus fotografías

¿Cómo?

Ejemplos:

¿Cómo es la temática que tienes pensada? (Divertida, triste, dura, ...)

¿Cómo son las personas o sujetos de tus fotografías? (Amables, distantes, ...)

¿Cómo están las personas o sujetos en tus fotografías? (Alegres, tristes, ...)

¿Cómo vas a conseguir el tipo de luz que quieres utilizar en tus fotografías? (Dura, suave, cálida, fría, ...)

¿Cómo te gustaría que se sintiese una persona tras ver tu fotografía?

¿Dónde?

Ejemplos:

¿Dónde vas a llevar a cabo las fotografías?

¿Dónde colocarás a los elementos en tus fotografías?

¿Dónde es muy habitual fotografiar a los sujetos de tus fotografías o dónde se suele fotografiar esa temática?

¿Dónde es muy poco habitual fotografiar a los sujetos de tus fotografías o dónde nunca se suele fotografiar esa temática?

¿Dónde crees que es el mejor lugar de mostrar tus fotografías una vez terminadas?

¿Quién?

Ejemplos:

¿Quién va a aparecer en la fotografía?

¿Quién o quienes participaréis en el acto de creación de tus fotografías?

¿Quién debería sentirse identificado con la temática o con tus fotografías?

¿Quién crees que si apareciese en tu fotografía causaría extrañeza?

¿Quién crees que debería enamorarse de tus fotografías?

¿Quién crees que no se identificaría nunca con tus fotografías?

Técnica 1: **Listado de preguntas** *(Hoja de trabajo)*

Sobre tu temática o ideas iniciales responde a las preguntas:

¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién?

¿Qué?

¿Por qué?

¿Cuándo?

5 Técnicas creativas para aplicar en tus fotografías

¿Cómo?

¿Dónde?

¿Quién?

Técnica 2: Método SCAMPER

(Explicación)

Con esta técnica se basa también en preguntas sobre el tema concreto que te gustaría fotografiar o las ideas que tienes, pero se trabaja sobre las ideas de partida y con ellas hacer varios procesos:

Substitute (sustituir), **Combine** (combinar), **Adapt** (adaptar), **Modify** (modificar), **Put other uses** (dar otros usos), **Eliminate** (eliminar) y **Reverse** (reordenar).

Sustituir

Ejemplos:

¿Qué puedes sustituir para dejar más claro el mensaje?

¿Qué pasa si cambias la forma de llevar a cabo las fotografías?

¿Qué pasa si cambias el color en tus fotografías y ahora las haces en blanco y negro o viceversa?

¿Qué es imposible sustituir?

¿Podrías cambiar el escenario donde quieres hacer las fotografías por otro?

Combinar

Ejemplos:

¿Qué pasaría si combinas la temática que tienes pensada con otra?

¿Qué combinación de temáticas crees que causaría un gran impacto?

¿Qué pasaría si combinas los sentimientos que te gustaría transmitir con otros distintos?

¿Puedes combinar varios escenarios o lugares donde fotografiar para dejar más claro el mensaje?

¿Qué colaboradores puedes intentar combinar en tu proyecto para conseguir nuevos puntos de vista?

Adaptar

Ejemplos:

¿Cómo puedes adaptar la temática para que transmita que parezca otra o transmita sentimientos distintos a los habituales?

¿Cómo puedes adaptar una técnica fotográfica (larga exposición, nocturna, light painting, etc.) a tu temática?

¿Cómo puedes adaptar tu temática para que logre impactar a más personas?

¿Puedes adaptar lo que hacen los sujetos o personas de tus fotografías para que cumplan también otra función o fin?

5 Técnicas creativas para aplicar en tus fotografías

Modificar. Ejemplos:

- ¿Qué se puede modificar en tu idea que ayudaría a dejar más claro el mensaje?*
- ¿Puedes modificar tus fotografías para transmitir nuevos sentimientos o sensaciones?*
- ¿Qué cosas harían que impactasen más tus fotografías si se modificasen?*
- ¿Qué pasaría si cambiases la cámara y/u objetivos que tenías pensados utilizar por otros muy distintos? En lugar de un teleobjetivo ¿qué pasaría si usas un objetivo angular?*
- ¿Qué modificaciones en el escenario causarían mayor extrañeza?*

Dar otros usos. Ejemplos:

- ¿Qué pasaría si las personas o sujetos de tus fotografías se comportasen o realizasen funciones muy distintas a las que realizan habitualmente?*
- ¿De qué otra forma se podrían transmitir los sentimientos que te gustaría transmitir?*
- ¿Qué pasaría si llevas a los sujetos o personas de tus fotografías sitios donde no suelen estar nunca?*
- ¿Qué tendrías que cambiar en tus fotografías para que la temática que has elegido impactase a un público muy distinto al habitual?*
- ¿Y si en lugar de fotografías estáticas montar un video con una secuencia como un timelapse o slow motion?*

Eliminar. Ejemplos:

- ¿Qué pasaría si las personas o sujetos de tus fotografías se comportasen o realizasen funciones muy distintas a las que realizan habitualmente?*
- ¿De qué otra forma se podrían transmitir los sentimientos que te gustaría transmitir?*
- ¿Qué pasaría si llevas a los sujetos o personas de tus fotografías sitios donde no suelen estar nunca?*
- ¿Qué tendrías que cambiar en tus fotografías para que la temática que has elegido impactase a un público muy distinto al habitual?*
- ¿Y si en lugar de fotografías estáticas montar un video con una secuencia como un timelapse o slowmotion?*

Reordenar. Ejemplos:

- ¿Qué pasaría si los sujetos secundarios los conviertes en principales y viceversa en tus fotografías?*
- ¿Y si primero buscas fotografías que te gusten de la temática y realizas el proceso inverso? Cómo se han revelado o editado, cómo fue la captura (lugares elegidos, personajes que aparecen, técnicas y material utilizado, etc.) y por último cómo pudo ser el planteamiento inicial (sentimientos que se buscaban, a quién iban dirigidas, etc.).*
- ¿Se puede intercambiar de lugar algunos sujetos o personas en la escena?*
- ¿Qué sucede si utilizamos los sujetos pensados inicialmente para transmitir un mensaje o unos sentimientos opuestos completamente?*
- ¿Qué pasaría si pasases delante de la cámara? Si de fotógrafo, pasases a fotografiado...*

Técnica 2: Método SCAMPER

(Hoja de trabajo)

Con esta técnica se basa también en preguntas sobre el tema concreto que te gustaría fotografiar o las ideas que tienes, pero se trabaja sobre las ideas de partida y con ellas hacer varios procesos:

Sustituir

Combinar

Adaptar

5 Técnicas creativas para aplicar en tus fotografías

Modificar.

Dar otros usos.

Eliminar.

Reordenar.

Técnica 3: Análisis Morfológico *(Hoja de trabajo)*

Es una técnica combinatoria de ideación creativa consistente en descomponer tu temática o ideas previas en sus **elementos esenciales** a través de **atributos** o rasgos que pueden describir o están relacionados con ellos.

Atributos o conceptos relacionados con la temática

*Copiar atributos
en la primera fila*

Matriz de combinaciones

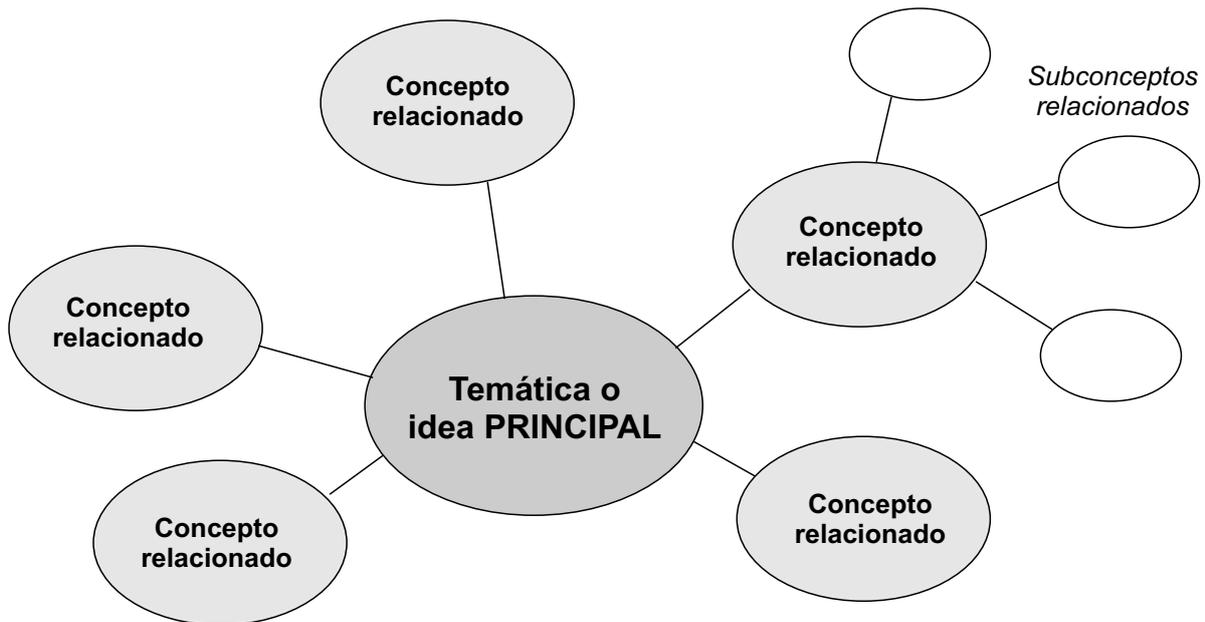
*Generar
variaciones
de cada
atributo*

Técnica 4: Mapas mentales

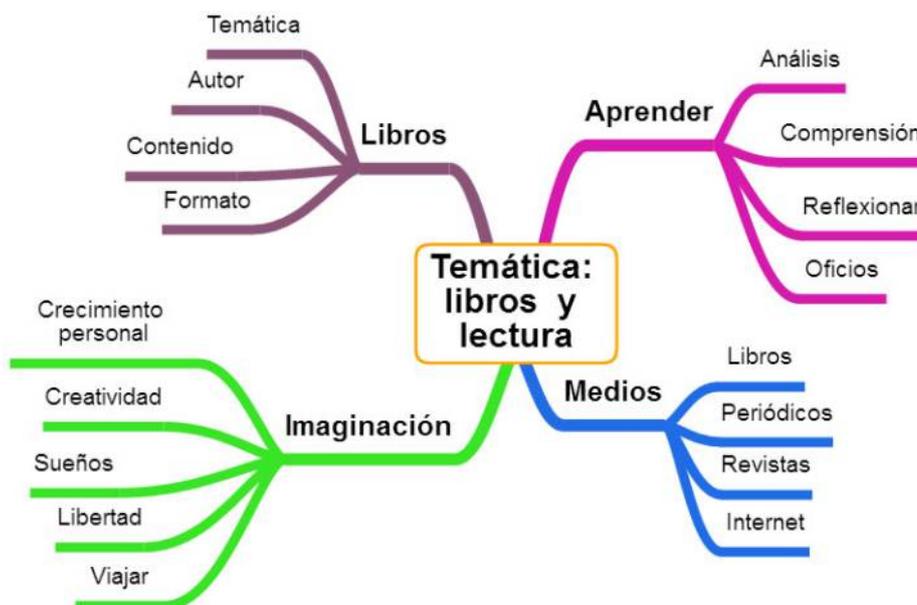
(Explicación)

Se trata de ver los **temas relacionados** con la temática o ideas que tienes pensadas para tus fotografías.

Coloca en el centro tu temática o ideas y busca los temas relacionados con esta y así sucesivamente:

Ejemplo de un mapa mental sobre la **temática de libros y lectura**:

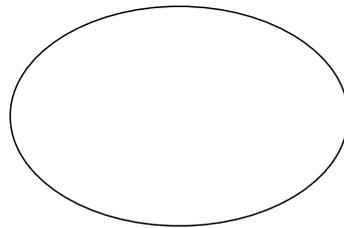

Técnica 4:

Mapas mentales

(Hoja de trabajo)

A partir de la **idea o temática principal**, dibuja los **conceptos relacionados**, y sigue descomponiendo esos otros conceptos:

**Temática o
idea PRINCIPAL**

5 Técnicas creativas para aplicar en tus fotografías

Recuerda:

Después de aplicar estas técnicas **lo importante es analizar las ideas que han surgido** para elegir aquellas que te ayudarán en tus fotografías.

El proceso no concluye hasta que no has elegido esas ideas de trabajo.

No dejes de hacerte tus propias preguntas e intentar empaparte de la temática a fotografiar.

¡El secreto no está en el TALENTO si no en el trabajo diario!

“*Cuando me explicaste que de la quietud nace la inspiración, comprendí que del movimiento surge la creatividad*”

Isabel Allende