

Taller

ENSAYO y FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL

por Esteban Tapella

“La fotografía es fundamentalmente un lenguaje, y como tal se constituye en una formidable herramienta de comunicación que nos permite expresar nuestra visión, opinión o reflexión sobre los acontecimientos que rodean a los seres humanos y de los cuales éste es protagonista principal. En esa dirección, la creación de un ensayo fotográfico documental no sólo nos permite narrar sucesos creando imágenes de alto valor estético, sino que nos posibilita interactuar y ser testigos directos de esos sucesos, profundizando nuestro conocimiento y comprensión de los mismos. Así, desde las formas de vida de un pueblo o un barrio, sus manifestaciones culturales, un lugar de trabajo, hasta las celebraciones y fiestas sociales, son acontecimientos en los que la fotografía tienen mucho para decir”.

Esteban Tapella (2014)

Introducción

Contar, emocionar, sorprender y sintetizar: esos son los retos para cualquier fotógrafo que intente comunicar con imágenes, independientemente del soporte (papel, vídeo, televisión o Internet) en el que finalmente publicará su trabajo. La fotografía no es sólo un medio de representación social sino una herramienta de creación que nos permite moldear nuestras ideas e influir sobre otros.

Creemos que hacer fotos no es un hecho ingenuo, objetivo o neutro. Por el contrario, con la fotografía manifestamos ideas y pensamientos, hacemos sentir y ayudamos a reflexionar. La fotografía es también una forma de mirar la realidad, una manera de acercarnos a aquello que nos motiva, que queremos conocer y documentar. La fotografía nos permite reflexionar sobre nosotros mismos y sobre el afuera que nos rodea. Desde esta concepción de la fotografía se ofrece este curso, convencidos de que las imágenes hablan, hacen reflexionar, sugieren un sentido y son capaces de narrar una historia de una manera singular y única.

¿Qué es el ensayo fotográfico?

El ensayo fotográfico es una narración visual a través de un conjunto de imágenes que son más que la suma de las partes. Es como la 'novela' en la literatura. "El ensayo reúne un conjunto de imágenes que estructuradas coherentemente exponen los pensamientos, reflexiones y hallazgos del fotógrafo sobre un asunto al que ha dedicado un tiempo en su investigación, donde ha arañado para encauzar un relato visual que enamore", dice Alejandro Vásquez Escalona (2011).

La realización de un ensayo supone, por un lado, predisponerse a observar críticamente y analizar determinados sucesos de nuestra realidad y, por otro lado, desarrollar la capacidad creadora para contar con imágenes, argumentar mediante un relato con fotografías.

El ensayo fotográfico posiciona al fotógrafo como autor de un relato, autónomo y libre, quien se posiciona ante un tema y lo expresa mediante las fotografías que toma, edita y muestra a otros con diferentes medios y soportes.

El taller

El taller ofrece elementos conceptuales y técnicos básicos para transitar este proceso de reflexión y producción de un ensayo fotográfico. Se espera que los participantes, luego del curso, sean capaces de reflexionar y comprender el proceso creativo para narrar fotográficamente.

El taller abordará los siguientes temas:

- **Fotografía documental y fotoperiodismo. Introducción a la teoría del ensayo fotográfico.** Revisión y análisis de ensayos fotográficos clásicos y contemporáneos. ¿De qué manera cuentan sus historias los grandes maestros? La realidad y su representación. El discurso visual y el compromiso del fotógrafo.
- **El ensayo fotográfico: opinar, narrar, emocionar.** Las herramientas del fotógrafo. La construcción del relato.
- **¿Cómo contar con imágenes?**
Elementos básicos de un ensayo: tema, estructura, narrativa (tres + uno), pauta y ritmo, imágenes y palabras.

El taller intenta ser un foro abierto a la crítica y autocrítica.

Cada taller se adapta en cuanto a duración y contenidos a cada grupo (nivel, experiencia previa, disponibilidad de tiempo, edad de los participantes, etc.). Los talleres pueden desarrollarse en el marco de otras actividades organizadas por centros culturales, bibliotecas, empresas o escuelas.

