

WILL CORVARA

EL FOTÓGRAFO ILUSTRADO

LO QUE TE FALTA PARA HACER FOTOGRAFÍAS ÉPICAS

photo
CLUB

INTRODUCCIÓN

- ¿A quién va dirigido este libro? 13
- Un libro que evoluciona contigo 14

[PARTE 1]

CAPÍTULO [1]

LA IMPORTANCIA DE LA CULTURA VISUAL Y NUESTRO ENTORNO

- Lo primero... ¿qué es la cultura y por qué es tan importante? 19
- El entorno moldea la mirada 19
- La cultura visual: el bagaje de nuestra retina 20
- Las etapas del fotógrafo: un viaje inevitable 20
- La zona de confort del fotógrafo: el premio que te hace parar 23
- El reconocimiento es una trampa 23
- La cima que parece el final 24
- La segunda montaña: donde empieza la magia 24
- El arte de mirar de nuevo 24
- El mayor reto: aguantar en el silencio 24
- El entorno como punto de partida 26
- La importancia de emocionar 28

CAPÍTULO [2]

TODOS TENEMOS UN ORIGEN

- Cómo mis circunstancias han moldeado mi mirada 31
- La inspiración a través del tiempo: de los pintores clásicos a los fotógrafos modernos 35
- El arte de inspirarse para crear 46

CAPÍTULO [3]

EL PROCESO CREATIVO Y LA MENTE

- ¿Hace falta tener un don para ser buen fotógrafo? 49
- ¿Quién va al volante? 50
- La importancia de la serenidad 54

[PARTE 2]

CAPÍTULO [4]

PERCEPCIÓN VISUAL Y NARRATIVA

- Entender los ojos del espectador 61
- La percepción y su relación con el arte 63

CAPÍTULO [5]

APRENDER A OBSERVAR FOTOGRAFÍA DE FORMA ACTIVA

- El impacto del visionado activo: obra original, libros y pantallas 65
- La importancia del visionado activo 67

CAPÍTULO [6]

LA CALIDAD DE LA LUZ

- No se trata de si la luz es o buena o mala 69
- La sutileza de la luz suave 70
- El impacto de la luz dura 73
- La dirección de la luz, la dirección de la historia 75
- Contraluz: la silueta como protagonista 78
- Luz cenital (picada): dramatismo y tensión 80
- Luz nadir (contrapicada): la luz desde abajo 81
- La temperatura de color: el tono de la luz 82
- La intensidad de la luz: la presencia o la sutileza 83
- La luz controlada: el flash 83

CAPÍTULO [7]

LOS OBJETIVOS: CÓMO USAR SU FÍSICA EN FUNCIÓN DE NUESTRA NARRATIVA

- El poder del enfoque selectivo 85
- La relación física entre distancia focal y narrativa 85
- Tipos de objetivos: ¿qué aporta cada uno? 87
- Cómo usar la deformación a nuestro favor 88

CAPÍTULO [8]

HERRAMIENTAS DE COMPOSICIÓN Y DISEÑO VISUAL

- Escuelas de percepción visual y composición 91
- La teoría de la Gestalt: una base para la percepción visual 92
- La Bauhaus aplicada a la fotografía 98
- Surrealismo: lo onírico y lo inesperado 103
- Realismo japonés moderno: la organización espontánea 104
- Constructivismo ruso: dinamismo geométrico 104
- Expresionismo abstracto: el caos como narrativa 106
- Pintura paisajística china clásica: el equilibrio entre vacío y lleno 106
- El color como lenguaje visual 107

CAPÍTULO [9]

CONCEPTOS NARRATIVOS: LO QUE NO SE DICE, PERO SE INTUYE

- El silencio del espacio negativo 117
- Fotos dentro de fotos: las capas de la narrativa visual 122
- El punto de vista y el momento del disparo: la firma del fotógrafo 126
- El ángulo tímido: el error a evitar 128

- El punto de vista: cómo encontrar la mejor perspectiva 130
- El momento del disparo: la fracción de segundo que lo cambia todo 132
- El poder de la estructura triangular en la imagen 134
- Simetría y asimetría: el placer de la perfección vs. la energía de lo inesperado 139

CAPÍTULO [10]

CONTRASTES: EL PESO DE LOS OPUESTOS

- Grande vs. pequeño. Jerarquía visual y narración 145
- Lento vs. rápido. Movimiento y energía en la fotografía 149
- El reflejo en la imagen: desdoblamiento y ambigüedad 152
- Delicadeza vs. brutalidad: la tensión entre lo frágil y lo crudo 156

CAPÍTULO [11]

LA EDICIÓN (LA SELECCIÓN): EL ARTE DE ELEGIR LO QUE SE MUESTRA

- La importancia de editar con crudeza 163
- La regla del 1 % (depuración extrema) 163
- El desapego y la filosofía de la destrucción creativa 164
- La filosofía de la serie: el valor del conjunto 164
- El truco final: imprimir en pequeño y elegir en el suelo 164
- Software para una selección eficaz 165
- Eliminar es crear 165

CAPÍTULO [12]

EL RETOQUE FOTOGRÁFICO Y SU IMPACTO

- Revelar vs. retocar 167
- El retoque no es un milagro de salvación 167
- El retoque no es cosa del siglo XXI:
lo que hacían en el cuarto oscuro 168
- Edición con intención: aprender a ver
más allá de la cámara 169
- La trampa de la edición:
no saber cuándo parar 169

[PARTE 3]

CAPÍTULO [13]

MUSEOS Y EXPOSICIONES: GRANDES LECCIONES PASEANDO ENTRE CUADROS Y FOTOGRAFÍAS

- Museos y exposiciones de fotografía en España 173
- Europa 175
- América del Norte 176
- América del Sur 176
- Asia 177
- África 177
- Oceanía 177

CAPÍTULO [14]

FERIAS Y FESTIVALES: EL PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE CREADORES, COLECCIONISTAS Y TENDENCIAS

- Europa 180
- América del norte 180
- América del sur 180
- Asia 180
- África 181
- Oceanía 181

CAPÍTULO [15]

CINEMATOGRAFÍA: LO QUE LOS GRANDES DIRECTORES DE FOTOGRAFÍA PUEDEN ENSEÑARNOS

182

CAPÍTULO [16]

BIBLIOGRAFÍA: LITERATURA QUE ENSEÑA A VER

190

CAPÍTULO [17]

PÓDCASTS: CONVERSACIONES QUE DESPIERTAN LA MIRADA

194

CAPÍTULO [18]

RECURSOS ONLINE: ARCHIVOS, PLATAFORMAS Y REFERENTES DIGITALES

198

CAPÍTULO [19]

APRENDER NUNCA SE DETIENE: LA IMPORTANCIA DE LOS CURSOS Y DE LOS TALLERES

- Tipos de cursos para ampliar la cultura visual 203
- Cursos de historia de la fotografía
y cultura visual 204
- Cursos de fotolibros y narrativa visual 204
- Cursos de análisis de imágenes
y crítica fotográfica 204
- One to One: Aprender directamente
de los maestros 205

EPÍLOGO

VER DISTINTO, VIVIR DISTINTO

206

[INTRODUCCIÓN]

Siempre me ha fascinado la forma en que la fotografía nos obliga a detenernos. No fue algo que comprendí de inmediato, sino un descubrimiento muy gradual y lento, como aprender a leer entre líneas en un libro complejo.

Durante años, disparé miles de fotos sin realmente ver, sin darme cuenta de que la fotografía no es solo capturar lo que está frente a nosotros, sino aprender a interpretar lo que nos rodea. Así como navegar no es solo moverse sobre el agua, es aprender a leer el viento, a sentir la corriente, a saber cuándo avanzar y cuándo esperar. La fotografía me recuerda a esto: no se trata solo de disparar, sino de entrenar la mirada para comprender el mundo.

Este libro no es un manual técnico, sino un empujón a modo de guía que te ayudará a magnificar tu visión fotográfica, a encontrar tu propia voz y a descubrir cómo cada imagen es un reflejo de la forma en que observamos la realidad.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE LIBRO?

Este libro está pensado para fotógrafos, ya sean amateurs que sienten que no acaban de despegar o profesionales que quieren refinar su visión y elevar su trabajo a un nuevo nivel. Si tienes las bases técnicas cubiertas, aquí encontrarás lo que necesitas para

dar ese salto que muchas veces no sabemos cómo abordar. Sin embargo, esto no va solo de fotografía. Lo que vas a leer se aplica a cualquier profesión creativa. Un arquitecto necesita educar su mirada del mismo modo que un pintor, un director de cine o incluso un músico o chef. ¿Por qué? Porque la creatividad se nutre de referentes, de influencias, de todo aquello que observamos y desgranamos con intención. Para crear, primero hay que saber cómo han creado otros que lo han hecho extraordinariamente bien.

Este libro no te enseñará a manejar una cámara. No te hablaré de aperturas ni de reglas básicas. Pero sí te prometo que, cuando termines de leerlo, tus fotos serán mejores. Lo curioso es que no sabrás exactamente por qué. Como este libro no va del uso de cámaras, ayudará prácticamente por igual a los lectores que usen cámaras de máximo nivel como a los que fotografíen con teléfonos inteligentes.

Lo que vas a encontrar aquí es lo que a mí me habría encantado saber hace veintitantos años, cuando empecé este camino. Más de dos décadas de experiencia como fotógrafo, diseñador y publicista, todo condensado en estas páginas. También encontrarás cómo mejorar los procesos mentales, la inspiración necesaria y ese punto de reflexión que marca la diferencia entre un buen fotógrafo y uno extraordinario.

Porque la fotografía no es solo una cuestión de técnica. Como dijo Henri Cartier-Bresson:

«Fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje».

UN LIBRO QUE EVOLUCIONA CONTIGO

Hay algo que debes saber: este libro no se acaba al llegar al final. Dependiendo del punto en el que te encuentres, ya sea personal, profesional o emocional, encontrarás valor en diferentes capítulos. Guárdalo. Vuelve a él de vez en cuando. Lo que hoy pasa desapercibido, mañana puede ser una pieza clave en tu evolución.

A medida que tu nivel fotográfico cambie, lo hará también tu capacidad de interpretar estas páginas.

- **Tus fotos serán distintas.**
- **Tu manera de observar será más aguda.**
- **Tu visión del mundo, más rica.**

La fotografía no es solo capturar lo que está frente a ti, es aprender a ver de una forma que antes no sabías que existía.

Vivimos en un mundo saturado de imágenes. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nuestros ojos reciben miles de estímulos visuales con un objetivo: captar nuestra atención y que otros ganen dinero con ella. En este océano de impactos rápidos de caducidad inmediata, la calidad tiende a perderse. Lo mismo ocurre en el cine, la moda, la música y cualquier otra disciplina artística. Te felicito por tener el libro en tus manos, eres consciente de todo esto y el primer paso ya lo has dado, quieres ser mejor.

Según dijo Ansel Adams:

«No haces una fotografía solo con una cámara. En la fotografía, pones todas las imágenes que has visto, los libros que has leído, la música que has oído y las personas que has amado».

Tus fotos no solo son el resultado de una técnica o inspiración momentánea, sino de todo lo que has experimentado y observado a lo largo de tu vida.

En este mundo plagado de imágenes efímeras, hay una buena noticia: todavía existen personas y proyectos que apuestan por la calidad, la narrativa y la emoción. Tú puedes ser una de esas personas.

«La fotografía no está acabada, hay para rato. Es solo que está fuera de control. Lo que cada vez más necesita este mundo plagado de la imaginería amateur de las redes sociales, es de editores que sepan encontrar las gemas entre el revoltijo de la mundanidad. Hoy los artistas que trabajan con el medio fotográfico son no tanto fotógrafos en sentido estricto, sino comisarios, archiveros, narradores y enmarcadores de una cierta noción de realidad, o de sus propios universos inventados».

Ossian Ward

Hay espacio para quienes quieran hacer las cosas de otra manera. El mundo no necesita más imágenes, necesita mejores imágenes. Ahí entras tú.

En los próximos capítulos, vamos a adentrarnos en cómo cultivar la cultura visual, analizar el trabajo de grandes maestros y, sobre todo, aprender a observar con intención. Desde la luz hasta la composición, pasando por innumerables paradas, este libro te dará herramientas para elevar tu fotografía y ayudarte a contar historias visuales que realmente conecten.

¡Vamos!

