

ENCUENTROS AYOTZINGO
Taller Fotografía de Retrato
Impartido por Peter Eversoll
18, 19 y 20 de abril de 2019.

ZOOM0001.WAV

18 de abril de 2019.

JL: Muchos ya me conocen. Yo soy José Luis, Ana Paola, Omar, nuestro invitado especial el Profesor Peter Eversoll. Es un gusto. Realmente ahorita estamos así como estamos. Abajo ya vieron, todos sabemos las condiciones en que está la bodega.

Idealmente cuando eso esté habilitado ahí van a ser talleres, ahí vamos a hacer muchas cosas. Pero pues ahorita es con lo que tenemos. La verdad es que es muy simbólico que podamos iniciar...a lo mejor... ojalá un día podamos ver fotos de hoy y digamos “hicimos historia” porque no sabemos esto cómo vaya a florecer.

La idea es que sea un centro de intercambio de saberes, todos tenemos algo que compartir, hay saberes ancestrales que están invisibilizados por la manera en que vemos el mundo desde la modernidad. Con una mirada eurocéntrica, occidental y hay una cantidad de saberes que existen en toda esta región que hay que tratar de desenterrar y hacer visibles, aprovecharlos.

Y, por otro lado, hay una gran red de colaboradores, como Peter, que están dispuestos a compartir lo que saben y que están dispuestos también a aprender de ustedes. Entonces pues no le voy a dar muchas vueltas. Peter se va a presentar y a lo mejor sería bueno que cada uno de ustedes se presente con él.

Y esperemos que este taller sea útil para lo que está haciendo Ayotli. Que sea una herramienta más para lograr lo que ustedes quieren lograr y que nosotros podamos acompañar en eso. Lo que podamos conseguir, ése es el sentido de esta colaboración. Lo que podamos conseguir ... empezamos.

PE: Vamos a arrimarnos aquí a la mesa ¿no? ¿Tenemos sillas? ¿Están cómodos?

Todos: Sí

PE: Para aprovechar el tiempo ¿por qué no platicamos sobre el colectivo que ustedes tienen y mis propias experiencias cuando estemos almorzando tranquilamente? Soy Peter, me pueden decir Peter, no me tienen que decir profe, ni maestro ni nada de eso porque yo creo que ustedes también son maestros, profesores. Como dijo José Luis, compartimos muchos conocimientos y ustedes a lo mejor aprenden de mí y a lo mejor aprendo de ustedes.

Quiero que sea horizontal, el espacio, aunque estoy (alto), eso no es simbólico.

Vamos a lo bueno ¿no?

Diseñé un taller con el propósito de que ustedes puedan...cada día tomamos un montón de fotos, selfies, luego uso mi teléfono para grabar, es mi memoria: un anuncio, una información, x, lo que sea ¿no? Lo que queremos hacer en este taller es dar un propósito a nuestras fotos para que tengan un cierto sentido. Estamos usando un lenguaje...vamos a usar un lenguaje visual.

Así como uno hace una oración con palabras, verbos, sustantivos, adjetivos, lo mismo sucede con las imágenes. Todo dependen de qué ángulo tomas, en qué dirección está la luz, cómo es el ambiente, etc. Son decisiones que ustedes están tomando.

Igual cuando escribes una oración, ustedes eligen las palabras adecuadas para expresar la idea que quieren decir ¿verdad? Lo mismo sucede con la foto.

La mayoría de las fotos que tengo aquí para mostrarles son fotos que tomaron jóvenes como ustedes, de hecho mucho más jóvenes. A veces trabajo con chavos que tienen 11 años, 13 años o también trabajo con gente que tiene 60 años. La gran parte de las fotos que vamos a ver cómo ejemplos, fueron tomados por alumnos como ustedes. Es para decir: "No es tan difícil."

Ése es el gran secreto la foto no es tan difícil. Bueno...sí y no. Hacer una buena foto realmente no es tener la cámara más acá o estudiar mucho, es solamente poner atención y creo que es bueno tener en mente la idea de hacer una foto...bueno, voy a decir hacer una foto, tomar una foto....

Creo que hay una diferencia. Obviamente en sentido coloquial decimos: "Tomar una foto" pero quiero que ustedes empiecen a pensar en la idea de "Hacer una foto". Tomar una foto es clic, tomar un selfie. Hacer una foto..cuando tomamos algo lo agarramos, cuando hacemos algo ¿qué hacemos? Lo construimos.

Quiero que conceptualmente tengan eso en mente. Desde ahora en adelante van a estar "Haciendo fotos" y claro, a tu mama no tienes que explicarle todo el rollo, pero mentalmente estás pensando en "hacer una foto".

14:12

Estas son fotos [empieza presentación] ...por ejemplo son de un chavo. Trabajé con trabajadores de campo. Así no se ve muy bien pero es su mamá, están desgranando maíz, es en Carolina del Norte...también un chavo descansando, una especie de retrato, otro retrato...un niño pizcando, otra foto que tomé yo. Esto es nomás para darle, son retratos ¿no? Un niño el 28 de febrero...bueno...

Ustedes están documentando las cosas, los lugareños, la gente que vive en el pueblo, los edificios, las cosas.

Hay tres pasos. Son los tres pasos más básicos. Obviamente puede ser mucho más complicado y detallado. Las tres cosas que yo creo uno debe pensar cuando está documentando son:

1. ¿dónde está uno? [plano general] Dar contexto a un lugar. Por ejemplo aquí en el Valles. Es un lugar seco, hay contaminación, se ven los volcanes, hay una prisión, una laguna, hay mucho campo, campesinos. ¿Si me explico? Como que nos está dando una idea de en dónde está.
2. ¿qué? [plano medio] ¿qué acciones están haciendo? Obviamente uno tiene que acercarse más. Hay un dicho que a mi me encanta, un fotógrafo muy famoso que se llama Robert Capa, es húngaro, luego trabajó mucho en Estados Unidos...bueno son las dos cosas...si uno no está lo suficientemente cerca a una cosa tu foto no va a estar muy buena o bueno más bien al revés....si tus fotos no están muy buenas es porque no estuviste lo suficientemente cerca.

Acercarse, no tener miedo. Y su otro dicho es: “Hacer zoom con las patas” Porque luego tenemos unos lentos grandotes. Si tienen su propósito pero yo creo que la mayoría de gente que tiene una cámara con un lente colgado de zoom realmente lo está usando a propósito. Nadamás lo tiene como accesorio. Entonces parte de la cosa es “zoom con las patas”. Si quieren tomar una foto estoy aquí...no voy a hacer zoom...me voy a acercar y Entrar al espacio.

Porque si estoy lejos y estoy tomando una foto de alguien estoy haciendo una distancia y cuando queremos trabajar con alguien, una comunidad, una persona, queremos compartir el espacio para informarnos mejor sobre esa persona. Hacer más confianza. Si estoy del otro lado tomándote una foto vas a decir “¿quién es ese gringo tomándome una foto?”

Pero si me acerco”oye ¿me permites tomarte una foto? Soy peter, vengo del gabacho” y así ... pues ya estamos haciendo una relación y eso hace mejores fotos. Por lo menos en cuanto a la documentación.

3. ¿quién? [más cerca] ¿quién es la persona que está haciendo la acción? Uno se acerca aún más.

Vamos a ver unos retratos. Es un campo de trabajo, las plantas, las flores, el autobús que lleva a los trabajadores, de día, entendemos en dónde estamos. Luego nos acercamos un poco más. Este señor está pizcando las hojas, quitando el retoño, las flores...es el quién...no necesariamente tiene que ser la misma persona. Este señor nos está viendo directamente, podemos verle la cara.

21:54

Es algo que vamos a hacer hoy. Vamos a andar aquí en el pueblo. Creo que ustedes ya tienen la persona que van a retratar, etc. Luego son detalles que vamos a aclarar. Pero esta es la idea. Si llegas al pueblo vas a tomar una foto de lejos, desde la calle, desde la puerta del señor ¿no? Y luego entras a su casa. A lo mejor están haciendo algo. Y luego el retrato ¿no? Pero son las tres cosas, los tres elementos básicos que necesitan para contar una historia.

Ese modo es muy clásico de contar una historia. Ustedes saben que cuando uno sabe las reglas las puede romper. Puede empezar la historia con el personaje principal y luego descubres dónde está. Son estrategias para contar la historia. Pero para lo básico: ¿dónde? ¿qué? ¿quién?

Yo creo que el chiste...eso es lo básico de cómo formamos un lenguaje visual. Es cambiar la perspectiva.

Obviamente mover el cuerpo. Luego veo fotografías que nomás están clicl, click...si fuera yo de la perspectiva de 1.90 y tantos el mundo es muy reducido. Pero si estoy moviéndome, agachándome...quiero tomar la foto, me voy para afuera. Si quería tomar la foto, una parte de la historia del taller, sería desde afuera, por la ventan. ¿Si me explico? Mover el cuerpo, cambiar la perspectiva, exagerar un poco el ángulo.

Hacer zoom con los pies. Zoom digital es lo peor que ha pasado a la humanidad. El zoom digital no funciona. Hacer zoom en el teléfono o digitalmente disminuye la calidad de la imagen. Claro, si ves al pie grande bajando del monte, usas el zoom digital, no quieres hacer zoom con los pies. Si está bajando un ovni aquí usas zoom digital. Pero si queremos contar la historia con imágenes de calidad evitas usar el zoom digital.

Si quieren tomar una foto con...si tomo una foto desde arriba, ustedes se van a hacer más chiquitos y tiene eso de mirar desde arriba. Te estoy haciendo más débil. Pero si te miro desde abajo eres más grande. Uno puede jugar con la intención que quiere dar al sujeto por medio de desde dónde sacan la foto.

26:13

Desde arriba, uno muestra debilidad del sujeto. Con los niños, si quieres hacer a un niño aún más bonito lo haces desde abajo. Si tomas una foto desde abajo muestras el poder, la dignidad.

Cuando manejamos la perspectiva, al final estás situando a alguien en el cuadro. Al final, es la mejor manera de establecer el tono, la emoción de un retrato.

También otra cosa de compartiendo el espacio con el sujeto, si estamos así cercanos, a mí me gusta usar lentes angulares porque tengo que estar...para sacar una buena foto tengo que

estar en tu espacio. Estamos conviviendo por un momento. Eso establece confianza o no...el guey te puede tirar un madrazo. Es decir, tengo suficiente confianza para entrar en tu espacio y no me vas a quitar la cámara y no me vas a dar un trancazo.

La cámara es una herramienta que impone a alguien. Sobretudo si no es una persona que está acostumbrada a la foto. Incluso hay unos pueblos ahí en San Juan Chamula, uno tiene que firmar un contrato diciendo que no vas a tomar fotos de la gente, han linchado a gente, porque para ellos culturalmente es una agresión. Eso también es la cosa.

Hay que pensar todo lo que uno como fotógrafo puede hacer para romper ese muro entre la cámara y el sujeto. Y establecer confianza. Eso es algo que vamos a ver con los retratos. Tengo una muestra de cómo se han transformado los retratos que he tomado a la gente a través de hacer más confianza.

29:09

Parte de eso es hablar con el sujeto, estar en su espacio, etc. Compartir un espacio es super importante.

¿Qué estamos diciendo con esta foto? ¿Algunas ideas? ¿Qué poder le estamos dando a ese señor?

Bryan: Descansando. Le estás dando poder.

PE:: Porque el fotógrafo, yo, estaba arrodillado. Entonces nos está viendo con dignidad. ¿Y esos niños? Los estamos viendo más bonitos ¿no? Si quieres recaudar fondos para los niños del campo, usa esta foto ¿no? Porque los estamos haciendo más bonitos.

Esta foto fue tomada por un alumno mío. Es su papá, es lo más fuerte de la casa. Mira sus manos, lo que está trabajando, lo que da a la familia. Está haciendo a su papá grande y está haciendo a su hermanita grande también. Por la perspectiva está dando un poder igual.

Aquí es una muy buena estrategia. Cuando quieres hacer que el público que está viendo la foto se meta en la foto, toma una foto en la que estás metido en el contexto. Entonces es fue tomado por un alumno mío y quería mostrar cómo es estar metido en el trabajo. Y ¿qué se siente ver esta foto? Claustrofóbico ¿no? Se siente que todo está encima. Se siente un poco el calor porque la luz está pasando por las hojas, se siente el sol, la tierra.

Explica serie de Sebastián Salgado.

38:50

Vamos a hablar sobre las líneas. Las líneas horizontales, por lo regular, dan una sensación de paz, tranquilidad ¿por qué? Es mucho más fácil registrar la información de izquierda a derecha, son varias líneas horizontales y es muy fácil registrar la información.

¿Quién sería un director que hace películas super serenas?

JL: Cuarón sería un buen ejemplo, Roma.

PE:: Si piensas en horizontal uno está acostado, está descansando. Nomás para acordarse. Luego, líneas verticales en muchos casos significa poder, fuerza. Por eso siempre ve a los políticos desde abajo o superman, siempre están tomadas así.

Cuando vayan a tomar fotos no se pongan su ropa más limpia, más bonita, porque van a estar en el piso.

Líneas diagonales, dirigen el movimiento. Remite velocidad, movimiento, a dónde va la acción. Este es un tren en una estación, no sabemos si está en movimiento o no pero por esta línea parece que va hacia nosotros.

Es importante reconocer que cuando uno está viendo por el visor de la cámara, al final es un cuadro en blanco entonces hay muchas decisiones: dónde vas a colocar a la gente. El primer instinto es colocar a la gente en medio. Está bien. Funciona para las fotos infantiles del pasaporte, funciona muy bien en esos casos pero no siempre con la gente.

Pensando que tienes ese cuadro en blanco puedes ubicar a la persona en donde quieras. Al ponerlo en medio corres unos riesgos. Si la persona no es sumamente interesante o no hay detalles va a ser muy aburrido.

Esta es una mujer bellísima, su cara es de todos los tiempos, está bien ponerla en medio. Esta es la foto de uno de mis alumnos, es de su mamá pizcando moras azules, está cayendo una mora. Está contando una historia. Además tiene una cara muy fuerte, muy bonita, su trenza, habla mucho de la situación el verde de aquí.

Pero si fuera yo nomás parado ahí yo creo que en medio no funcionaría.

Entonces para ayudarnos a organizar los diferentes elementos de nuestro cuadro en blanco usamos una cosa que se llama la regla de los tercios.

Ya después de 15 imágenes que les voy a enseñar sobre la regla de los tercios, van a decir “la regla de los tercios está por todos lados, en casi cualquier imagen” por un rato se van a obsesionar con la regla de los tercios. Es una forma muy antigua en la que organizamos las imágenes dentro de los cuadros.

La idea es dividir el cuadro en tres secciones horizontales y tres secciones verticales. En donde se cruzan los puntos, ahí son puntos de interés, en donde se va enfocando la acción. Son cosas que bajé de internet, son chistosas.

Te muestra la foto de una cabra en una laguna, le puedes dar orden a la cosa más vanal o cotidiana. ¿En dónde vamos a colocar a la cabra en el medio? No.

Si uno coloca a la persona en medio no tiene mucho chiste, si hay tanto espacio alrededor es importante colocarlo en un punto específico para darle importancia al hombre.

53:30

En la tradición Europea, que es un poco distinta a la tradición Asiática, leemos de izquierda a derecha. Van a ver..."ese cuadro, terciso", está por todos lados, ustedes van a estar obsesionados. Así estamos programados...por falta de otra palabra...ver el mundo en tercios, por lo menos el mundo visual.

(muestra varios ejemplos de la regla de tercios y los explica)

Es un modo en que uno puede organizarse. No tiene que ser exacto. Es como cuando uno está cocinando no dice "son 5 grms de pimienta" nomás "ah! Le falta más sal". ¿Si me explico? Son recetas que uno está configurando, no tiene que ser exacto.

A menos que sea una fotografía arquitectónica, o de más precisión, publicidad, claro la intención es hacer todo alineado. No existe la policía de los tercios.

58:08

Los tercios, repito, son reglas. Cuando uno domina las reglas, puede romperlas. Cuando uno está tomando fotos con tercios, está bien si no estás tomando fotos con tercios. Es decir, esto es lo fundamental. Cuando uno va practicando...igual eso agrega valor a sus fotos, que rompa las reglas. Porque luego van a ver fotos y van a decir: "Peter, no es de tercios". Esa es la idea.

[Sigue mostrando fotos que ejemplifican. Son de un fotógrafo documental francés. Lo llama el abuelito del documental]

59:45

Esto es la clave de todo lo que hemos visto. El momento decisivo cuando haces clic, cuando oprimas el botón. Y entonces es una combinación de muchas habilidades que uno tiene que tener en mente, estar viendo. Tiene que estar viendo para hacer efectivo el momento decisivo. Algunas ideas son esos factores que uno tiene que tomar en cuenta.

[Sigue mostrando fotos]

1:00:42

A lo mejor está aquí en la escalera esperando. Cada 5 minutos ve que gente baja y va a estar aquí listo, toda la composición va a estar muy bien. Sólo va a esperar que baje... Son como las

fotos del cumpleaños cuando dan la mordida. Muchas veces es antes o después, pero nunca en el momento de que “craggg” ¿no?

Eso es la cosa, uno está esperando que el primo llegue, entonces esos son los factores. Uno tiene que estar consciente del ambiente, ¿cuáles son las posibilidades de reacción, de emoción? Si es una acción repetitiva. Un payaso, ¿en dónde quieres tener las pelotas? ¿en dónde va a estar? O un cantante, ¿quieres que tenga la boca cerrada enfrente del micrófono? Tiene que tener la boca abierta, es lo que cuenta la historia.

Uno tiene que anticipar el cuadro, hacer el diseño con la cámara y luego esperar la acción. Hay que anticipar la acción.

1:02:58

Todas las fotografías tienen algo del momento decisivo. El momento decisivo está presente en cada foto que van a tomar.

1:03:58

La cosa es prepararse, ver lo que está pasando alrededor y anticipar. Y obviamente tener los ajustes adecuados.

1:04:50

Uno también tiene que tomar las decisiones de antemano. ¿Cómo va a salir la foto? Porque la mayoría de las fotos... todas las fotos que les mostré de los maestros fueron hechas en público de una intención. No podía decir: “Mira puedes volver a hacerlo... no lo capté” Es que hay que hacer sus preparativos.

Esto nos remite la idea de hacer una foto.

1:07:35

Luz... fotografía... ¿ustedes saben que quiere decir cuando deshacemos la palabra foto-grafía en cuanto a sus raíces? Foto-Luz, Graficar-Escribir. Escribir con luz. Fotografear. La esencia de la acción. Entonces la luz es lo más elemental. Y puedo dar un taller de un fin de semana sobre la luz.

Hay diferentes calidades de luz. En la mañana; en el atardecer, la luz es muy suave, es dorada, las sombras son muy largas, es una calidad de luz muy especial, es la más bonita. Pero no es como que los fotógrafos nada más toman fotos en la mañana y en la tarde. Pero a veces sí...

Para ser fotógrafo muchas veces uno tiene que levantarse súper temprano, para estar ahí cuando está saliendo el sol... o luego pensar ¿en dónde sale la luz? ¿en dónde está el sol? A esa hora va a estar bien. Tienes que estar consciente de en dónde va a estar el sol, qué intensidad va a tener.

Eso es la hora dorada. Al rededor de la salida del sol y de la puesta del sol. La hora dorada.

[muestra ejemplos de las calidades de luz]

Hay unos efectos con el sol y la luz enfrente o de lado,

[muestra ejemplos con diferentes posiciones de la luz]

1:14:26

Retratos

Tengo retratos que me encantan que sólo he conocido a las personas por 30 segundos. Es tu forma de ser. Trabajo mucho en Estados Unidos pero también llevo en muchos lados, soy el extraño, el raro, el agresivo por cuestiones históricas, políticas.

Imagínate ir a Vietnam y tomar fotos como gringo o incluso en México: “Ay pinche gringo...” Entonces uno tiene que llegar con...

Yo creo que todos tenemos... si uno es honesto, directo, con buen corazón te acepta la gente. La gente lo ve. Si uno llega con buenas intenciones. Si llegas platicando con la gente: “Hola, mucho gusto...” un chiste. Luego me presentó así como: “Soy Pedro...Picapiedra...[risas]

He estado queriendo tomar fotos de mi mamá y ella no quiere. La conozco de toda la pinche vida, la conozco mejor que cualquier otra persona y ella está rígida cuando tomo la foto. Soy muy tramposo con ella, me espero y ... me hago loco. Muchas veces esa es la cosa.

Muchas veces tomas la foto, 1 o 2 y se relaja la persona. Me espero y clic y eso es parte del momento decisivo. Tomando dos tres veces para distraerlos ya esperando que volteen para allá...parte es el juego.

1:16:54

Empezamos con esta señora de nuevo [muestra foto] Esto es el formato clásico. Un poco como la foto infantil: los hombros para arriba, está mirando a la cámara, estando en la posición vertical, eso es como el clásico de una foto de frente. Aquí la luz es pura luz natural, usé un lente 50, pero con una cámara de un sensor un poco más pequeño, entonces me dio el efecto de un lente de 70, que es un poco más largo el lente que hace que se comprima un poco las características faciales y que también el fondo se nitidice un poco. Esas son decisiones que uno debe tomar en cuenta cuando uno ya está tomando la fotografía. Entonces es muy clásico. Tome unas fotos en donde ella me estaba mirando la cara y me esperé para que se moviera y la tomé. Y también, luz natural, estamos bajo una sombra la luz viene de acá, entonces como todo esto es sombra me gusta el espacio negativo, como se rompe cuadro a cuadro, está mirando hacia allá, entonces hay dos, estoy usando líneas diagonales, línea

vertical y la mirada ahí, entonces como que hace una dinámica muy interesante. Y es una persona de la calle, una persona que estaba esperando en la calle. Y me encantó todo eso, los colores, su mirada y sí la conocí durante segundos.

Bueno les voy a enseñar una serie de fotos que tomé ahí en Tijuana, y es del mismo sujeto, para darles una idea de como uno trabaja.

[Muestra la fotografía]

Ese es un veterano deportado, lo conocí mucho tiempo y eso fue de las primeras veces que le tomé una foto. Muchas veces también, voy con la gente ni siquiera saco la cámara, les platico, hablamos, sobre todo con un proyecto así con la gente que ya está muy marginada, así traumada, muy complicado el tema, entonces...eso fue la primera visita que nos vimos para fotografiar. Específicamente diciéndonos que íbamos a hacer unos retratos, entonces le dije, "Oye vamos a ir a un lugar que a mi me gusta" y dice... "No, ahí por mi casa hay unas bancas" no había demasiada confianza.

Esta

[Muestra la fotografía]

La luz está bien, la pose está más o menos, sí me gusta porque está su bastón y...sí tomé las fotos de él en la calle. Y luego me invitó a su casa, me invitó a comer, su mamá nos hizo el almuerzo había una luz increíble entrando y estuvimos comiendo tenía la cámara en la mesa y *click* la tomé así, no fue posada [Señala fotografía]. Esta sí fue posada [Señala la otra fotografía] no pues párate aquí, muy construido, y no es que no funcione, si funciona, a lo mejor funciona para un artículo así básico, pero no me gusta tanto, en esta [Señala la segunda fotografía] si estoy dentro de su espacio, tenemos confianza, me invitó, su mamá me está cocinando hay una luz increíble, aunque formalmente esa foto en cuanto a los retratos, bueno, en los retratos formales no es en el formato, no está mirando a la cámara está más... es muy problemática en cierto sentido pero también capta muy bien el hombre y su intensidad, es un veterano, deportado.

Y luego platicamos más, entonces me dijo que tenía unas fotos, unos archivos entonces [Muestra la fotografía] es él de marín, cuando entró al servicio, eso también muestra con la confianza que me está sacando sus fotos íntimas y eso también es una etapa. Tenemos sus manos, con sus tatuajes y sobre todo funciona muy bien con esa yuxtaposición pero eso rompe con todas las reglas al tomar un retrato formal. De esa perspectiva vertical, con el sentado, entonces también a veces hay oportunidades en que uno puede tomar un retrato que no sea también dentro de esas reglas.

Esa es una buena táctica también, si hay mucho que está pasando, encontrar dos elementos que se pueden poner un cuadro alrededor del sujeto para enfocarlo. También tomé fotos de ese cuate, [Muestra la fotografía] es la única foto que tomé, estuve en Estambul, vendía cosas en la calle es un refugiado de África, de senegal y vendía carteras y perfumes a los chavos

ricos, a los fresas de Estambul, hice todo lo que tenía que hacer ahí y nada más es una foto, le pregunté, “¿Oye, te puedo tomar una foto?” y bueno, le expliqué todo el rollo, el proyecto que estaba haciendo, me dijo que sí y después de tomar la foto...normalmente tomo muchas fotos a la gente y muchos diferentes poses, pero alguien le había hablado para comprarle algo y no me iba a meter con su negocio, si alguien le quiere comprar algo, pues chido, no le voy a decir nada. Y ahí se perdió la cosa.

[Muestra la fotografía]

Esa es de mis alumnos, bellisima esa foto y para mi, sobre todo cuando tiene muchos personajes, uno está viendo para otro lado mientras todos los demás miran hacia la dirección contraria, es la cosa que te centra, si todos estuvieran viendo para el mismo lado, pudiera ser interesante, pero también esto nos está llamando, nos está dejando entrar por un lado.

1:27:05

Él está observando y eso también es parte de las cosas más importantes de la foto, antes de disparar, observar, yo creo que todas las cosas que hemos visto es sobre observar, ay ¿Dónde están las líneas? ¿Dónde está la luz? ¿Cómo está el sujeto? Es observar y eso regresa a la idea de hacer foto. Se pueden tomar muy buenas fotos con una luz fuerte, incluso muestra, agrega al tono de la foto, sobre todo cuando voy a fotografiar a los trabajadores de campo, la luz está fuerte y el sol y están sudando y así se siente. No tienes que mostrar una cara para hacer un buen retrato tampoco, puedes decir mucho sin mostrar una cara. Piensen eso, que no tiene que ser siempre una cara, es bueno, pero también puede ser muy aburrido, muy repetitivo, entonces cuando van a tomar unos retratos, entonces sí, obviamente tomar unos retratos de la cara, unos retratos de otras cosas, las manos, un escritorio, fui a hacer un retrato de alguien y tomé fotos de su escritorio, luego fui a hacer fotos de un hombre difunto y también le tomé fotos a sus pertenencias, fui a retratar a su familia pero dejaron su oficina tal cual, obviamente pedí permiso, si podía entrar y sí, entonces puede funcionar también, no tiene que ser un ser humano para ser un retrato.

Entonces quería mostrarles que es un proceso y uno tiene que trabajarlo, buscarle, y no, aunque tengo años tomando fotos para mí también a veces no funciona, lo sabes y tienes que hacer otra cosa y otra cosa hasta que ya hagas lo que quieres, entonces son fotos que tomé hace unos días ahí en Michoacán.

[Muestra la fotografía]

Entonces fui a una casa de unas personas, son parte de un proyecto que estoy haciendo y tuvimos que hacer retratos de esa señora, entonces le dije...tiene una casa muy extraña, muchas escaleras, la luz estaba entrando muy bien, porque había un tragaluz que tenía unos portones que dejaban entrar la luz desde abajo. ¿Cuál es el problema de esta fotografía? ¿Por qué no es una fotografía exitosa? Tal vez sus gestos corporales, aunque la conozco desde hace un año, hay mucha confianza, pero sus gestos no...creo que esa fue la primera vez que

alguien afuera de la escuela le pidió tomarle una foto. Está muy tiesa, la escalera no funciona. Le pregunté cuál era su lugar favorito de la casa, afortunadamente tenía muy buena luz y tomé otra foto. Los brazos tampoco estaban funcionando, así que le pregunté que le gustaba tomar, me dijo que el té, así que coloqué una taza para las manos, así va creciendo la cosa, quería una foto de ella mirándome, así que le dije que mirara mi dedo, o luego debes decirle que se ponga de diferentes formas, tienes que interactuar. ¿Uso flash? Sí claro, pero cuando puedo prefiero usar luz natural. Y con diferentes posiciones de la cámara, entonces es ese proceso, empecé con una foto que no sirve para nada...ni para facebook, y después tengo algo bien que sí puedo usar. Y es un periodo de quince minutos, no estuvimos ahí tres horas.

Es observar cuando entras a un espacio, también es pedir la participación de alguien. “¿Qué te gusta? ¿Dónde te gusta estar? ¿Dónde te sientes cómodo? Y es algo que vamos a hablar más adelante. Hay algo que hago sobre todo con la gente de la calle, les tomo una foto y los dejo que me tomen una foto, con mi cámara y les enseño, niños, ancianos, quién sea o gente que se toman una selfie y quieren subirla a su facebook, luego les mando las fotos que les tomé. Y también creo que es importante, toda esa gente, casi todas las personas a las que les tomé la foto, les doy su foto, porque quiero que si alguien me va a dar la confianza o el tiempo de entrar a su casa, no le puedo pagar con dólares, con dinero, con nada de eso, igual llevo un refresco, un pan una fruta, una cosa así, pero por lo menos que puedo hacer, es imprimirle una buena foto. O luego me piden que les tome una foto de toda la familia, si puedo dejar eso, a todo dar. También es muy importante, estas tomando, pero también estás regresando, estás dando. También doy a veces clases de quince minutos a alguien que me dice que le gusta la foto. Hay que compartir, hay que dar.

1: 37: 28

Vamos a repasar, entonces, la cámara no es un juguete es una herramienta.No es un juguete.

Revisar el equipo antes de salir, que tienes tus pilas o que si estás tomando fotos con celular, que está cargado, que tiene memoria, total que todo está más o menos preparado. Esta es la cosa aquí, en los cinco minutos que tardas en revisar tu equipo, normalmente lo hago la noche anterior.

Hacer la foto, no tomar la foto.

Pensar antes de tirar. Tener el objetivo en mente.

Mirar antes de tirar, es decir, observar.

Hay que divertirse. Tomar tiempo, relajarte. Descansar. Cuando uno está más frustrado no va a pasar nada, mejor retírate.

Hay una fotógrafa, Sylvia Plachy, una gran fotógrafa que dice “Eres solo tan bueno como tu

última foto” ¿Qué quiere decir esto?

PT: Que puedes mejorar.

PE: Sí. Sí porque luego sacas una buena foto y... “Hay que buena foto” “Qué buena foto para hoy” y...¡Ah, muy bien! Chido excelente subela a facebook para que te den cien likes, para tu mamá y Ay, pues que bonito. Pero hay muchas más fotos que hacer, incluso si has hecho más fotos. Hay días en que no haces buenas fotos y hay que siempre darle, seguirle. Hay un dicho... “Tus primeras diez mil fotos son las peores” entonces es la práctica, creo que tomé dos clases en la prepa y nada más es pura práctica...claro, de repente voy a talleres como ustedes. Siempre estoy aprendiendo, pero no tan académicamente, pero sí, siempre busco mejorar mi foto y estoy muy consciente de mis debilidades y también en las cosas en que estoy muy bueno, para poder mejorar las cosas, porque si solo estoy haciendo lo que hago bien, pues hasta lo que hago bien puede ser una debilidad. Porque se repite demasiado.

1:43:41

ZOOM0002.WAV

11:10

PE: Si van a hacer un proyecto así que capte la esencia de esas personas, de la gente anciana, hay que pensar que van a hacer con las imágenes, que va a ser su fin. Y si van a hacer una exhibición de piezas impresas obviamente uno tiene que buscar la mejor calidad posible, para poder imprimir grande, o bueno la medida que quieran pero con el celular nada más...hay otras cosas que no..

PT: Es que tampoco da esa profundidad ¿no? O la definición necesaria.

PE: Sí es parte de eso, bueno tienes más control sobre la profundidad de campo y de control sobre eso, pero también es el rango dinámico de la luz, el ojo tiene como treinta y tantos pasos, desde negro, negro que no ves, hasta blanco blanco, que también es puro blanco. Son como treinta y tantos en el ojo del ser humano, en el ojo de un perro pues hay mucho menos, un águila tiene mucho más, un rollo de película ellos tienen dieciséis pasos, una cámara digital chingona tiene...desde once, desde diez, hasta catorce, hasta dieciséis, pero con un formato mediano, pero esos cuestan mucho dinero y un celular tiene, a lo mejor seis, entonces es cuando ustedes lo ven, que el blanco es muy blanco y rebota mucho, una foto del cielo es puro blanco en lugar de ver las nubes, es así más o menos la cosa, con las camaras celulares no tienen tanto detalle, en cuanto a como captan los colores y las tonalidades.

PT: ¿Entonces no sería la mejor opción?

PE: Bueno, un teléfono está bien sobre todo si estás haciendo cosas en línea, si estás

haciendo maquetas o decir, “Necesitamos dinero para imprimir las fotos, necesitamos un espacio donde exhibir las fotos...” y mientras que vayan trabajando pueden hacer una propuesta con fotos así, tomadas con el celular, ese es don fulano, esa es doña mengana, ¿Sí me explico? Como maqueta, o esbozo de como va a ser el proyecto, está bien o igual algunas personas usan celulares a propósito, como su herramienta, aceptan las debilidades, incluso las hacen resaltar para darle cierto tono. Cuando sea específico, pero igual si es la única cosa que tienes está bien. Pero mi sugerencia, si piensan imprimir, mejor usen una cámara. Eso también es bonito porque van a tener que trabajar en equipo.

Y al hacer retrato, veo que por ejemplo cuando saqué esa foto de esa mujer en la escalera, es que estuvimos grabando un documental y tenía a mi compañero con quien estoy haciendo el documental y él estaba ayudando, “Ay pues abre la ventana” “Ciérrala un poco” Ah pues... “¿Qué opinas?” o así, entonces es muy bueno trabajar en equipo y luego ves, cuando toman fotos de los modelos, para vender ropa, son veinte personas las que están ahí, a lo mejor es una exageración, pero son varias personas las que están ahí ayudando.

15:56

ZOOM0003.WAV

0:38

PE: Creo que sería bueno que vayan nada más con sus celulares, incluso pueden actuar el mismo rollo. “Hola, soy fulano de tal, vengo a tomar unas fotos de usted”. A veces tienes que tocar a la persona, “Oye ¿Te molesta si te toco?” Siempre pedir permiso estar lo más tranquilo posible, entonces ¡Al ataque!

1:15

ZOOM0004.WAV

7:26

PE: Pero ven que por ejemplo estamos aquí en la sombra, estamos aprovechando la luz del día que es bien bonita, tenemos exposición, porque luego adentro fue muy difícil captar el paisaje de afuera, pero aquí afuera nos cuesta un poco, equilibrar la luz para captar bien la imagen y también tener un fondo.

Ponganse a trabajar, para la práctica, para que no lleguemos con las personas, y que esto también es la peor cosa que puede suceder cuando estás tomando el retrato de alguien, es que malgastes su tiempo, si estás así: “Ay, chin, ay chin, ay chin” así que más o menos saben a lo que van, ubiquen las fuentes de luz, saben como hacer la pose antes de empezar, que tienen algo en mente antes de que entran, para que no estén “uhmmm” porque también se ve y te ven

con poca seriedad.

10:55

ZOOM0005.WAV

0:38

PE: ¿Alguna pregunta? ¿Dudas?

PT: Por ejemplo en estos espacios donde la luz es un poco complicada de manejar porque está como que ese contraste oscuro, o sea si en dado caso que no tuviéramos como tal ese reflector pues lo ideal sería si la luz viene de un lado, tomar la foto del otro lado, ¿Pero si no hay como esa disponibilidad?

PE: Pues yo creo que hay solución de todo, entonces, bueno obviamente si no hay luz o hay muy poca luz donde no va a dar la cámara es decir, pues no, entonces encuentras un poco de hacerlo pero, ¿Sabes que? Siempre traes tu celular ¿Verdad? Si no hay mucha luz...

PT: Con la luz del teléfono.

PE: O por ejemplo siempre tengo una linterna en mi cámara, por muchas cosas, porque a veces estoy en un lugar, se oscurece y necesito la linterna para regresarme, pero también lo puedo utilizar como luz, reflejado incluso...Y creo que si vas a tomar retratos y no hay suficiente luz entonces vas a la hora equivocada, o la persona a la que estás retratando es un vampiro, vive en una cueva. Es decir, sobre todo las casas mexicanas que tienen los patios adentro, en medio de la casa y tiene mucha luz, ventanas y muchas cosas. Se supone que podrías, si llegas a una hora decente, entonces ahí te estás equivocando desde el principio. Eso también es parte de la planeación, siempre va a haber situaciones donde no tienes control y es cuando inventas.

Una cosa que comenté a un grupo que olvidé comentar y es un consejo que me dió un amigo que ganó como tres premios Pulitzer de fotografía seguida.

[Muestra la fotografía]

Es un retrato que tomé por cierto con luz natural, entonces es una mujer que su esposo se fue a Estados Unidos, hace veintitantos años y nunca regresó, por eso me gustó el espacio alrededor, en fin estoy viendo...veo aquí recorres tu ojo por los bordes de la imagen, aquí veo que no hay nada...aquí no hay nada...aquí no...recorres tu ojo por el borde de la imagen para ver si hay algo que estorbe, porque también salió que el reflector salió un poco en una foto, entonces, claro lo puedes recortar después pero siempre es mejor sacar la mejor imagen posible en la cámara, la meta es siempre estar checando los bordes...

[Muestra la fotografía]

Esa es una casa de un migrante, ahí en San Luis Potosí. Estoy viendo hasta dónde sale esto, me gusta que sale, que está bien aquí abajo, aquí el borde de la casa está bien, está adentro, aquí el techo de la casa está bien va bajando aquí no necesito todo, está bien, aquí el punto final de la escalera está adentro, son los elementos básicos que quiero. La sombra de la escalera, esas escaleras las usan para subir los árboles de mandarina, porque ahí la cosecha de mandarina es lo más importante, quería que toda la casa estuviera aquí. Es la idea, siempre vas checando los bordes antes de tomar la fotografía, para ver si está todo que quieres o tienes que darte un paso para atrás o tienes que darte un paso para adelante o igual estás viendo otra acción y que una persona va a entrar, en su bici o no sé, para esperar esa acción.

13:17

PE: El otro día estuve tomando fotos de una persona que estaba colgando ropa, y en Estados Unidos, usan ropa, las personas que trabajan en las carreteras usan ropa así fosforescente amarilla, un amarillo fosforescente para que no los atropellen, y ella estaba colgando unos overoles de ese color, demasiado fuerte, mataba toda la atención entonces dije “No señora, ¿Sería posible que lo movamos para acá y usted pone otro?” entonces agarró unas camisas blancas que también eran muy fuertes, resaltaban mucho, porque la señora es morena y es de tez muy oscura, entonces no funcionaba, con una camisa azul ya funcionó. Entonces también esa es la cosa, sobre todo si están haciendo retratos, es decir “Oiga don, ¿Le molesta si muevo esta cosa? Porque está estorbando un poco” que estén viendo todo lo que quede dentro del cuadro y todo lo que quieres incluir, asegurate que esté ahí y las cosas que no, asegurate de que no estén. Y si están tomando retratos, afortunadamente es más fácil poder quitar cosas, o establecer un poco la escena.

Si estás haciendo un documental tal cual no puedes decir “Ay, vamos a mover el jugo del valle porque...” no, no puedes, es contra la ética del fotógrafo. Sobre todo en el fotoperiodismo y el fotodocumental, no debes quitar las cosas, bueno ahí si quieres uno debe... Bueno me voy a mover aquí, o si la señora está colgando la ropa fosforescente de su esposo, pues mejor no tomo fotos, o tomo otro ángulo en el que no estén esas cosas, porque también hay esa ética de no imponerte en la escena, pero si estás tomando retratos, o cierto tipo de fotoperiodismo está permitido.

Dignicraft: ¿Qué sugieres Peter si no conocen ese equipo?

PE: Muy buena lección aquí, no uses cosas que no sabes usar, porque imagínate que vas ahí y estás bien chido con tu cámara y salen mal las fotos, porque luego son muchas cosas y mejor si sabes manejar el celular, es mejor porque luego esa es la cosa o lo puedes poner en modo automático y realmente no hay diferencia que una foto de celular, la diferencia es que con esas cámaras puedes manipular los ajustes. Pero realmente si no estás aprovechando todo lo que te da, en cuanto al ajuste específico, manual, pues ya no tiene mucho sentido hasta puede salir peor porque no sabes qué hacer.

20:11

ZOOM0001.WAV

19 de abril de 2019.

1:23

PE: Muy bien ¿Qué más?

PT: Por ejemplo también lo de la regla de tres, o lo que nos explicaba de los puntos centrales, cada vez que tomas la fotografía, si te imaginas esos puntos, tienes que ver que la imagen esté exactamente ahí o más o menos que se vea.

PE: No, incluso muchas cámaras tienen eso ya en el visor ¿Qué más?

PT: Pues lo del contexto, que muchas veces tomas la fotografía nada más por tomarla, pero que también tiene ningún contexto detrás, el lugar en el que estamos a quién va dirigida, lo que nos comentaba, me parece importante, contar la historia en la fotografía.

PE: Sí, para qué sirve la foto. Sí siempre les digo que los chavos sacan fotos y les digo: “No, está bien, si quieres que alguien te diga es una buena foto...pues muéstrala a tu mamá” pero más allá de eso, ¿Para qué sirve? O a qué va, el propósito, es lo que hablamos ayer. Hacer fotos con propósito. Okay, ¿Qué más?

PT: Hay que ser observador para ver de qué dirección viene, y pues te das cuenta de que dependiendo si está frente a ti o tú estás detrás de ella, la imagen es diferente.

PE: Claro, dependiendo. Esa es una cosa que vimos ahorita que quisimos fotografiar la iglesia, que el sol estaba justo arriba de la iglesia, entonces la iglesia salía muy oscura. Puedes decir, “No mejor fotografiamos las cosas que están a nuestra espalda” pues esa es la cosa, tan fácil o luego buscas un modo en el que igual puedes agacharte para que se esconda el sol detrás de la iglesia. O el sol oscurece o esperas que pasen unas nubes. Pero tenerlo en mente significa que puedas resolver el problema. Al final esa es la lección. ¿Alguna otra cosa?

PT: La impresión con la gente, como llegamos con las personas y primero platicarles cómo está el proyecto para no tomarles una fotografía nada más...lo que te había comentado de los niños, que no sea mal visto, sino platicarle para que vas a tomar la fotografía, en que la vas a utilizar y para qué.

PE: Sí, uno va descubriendo su propia ética, por ejemplo no le pregunté a todas las personas que estaban en la procesión si quieren que les tome una foto, porque se supone que como ya están en una procesión, es público, pero luego igual alguien de la iglesia puede llegar y

decirme “No, pues es una ceremonia religiosa, y se prohíbe tomar fotos. Gracias” Uno busca sus propios límites o alguien va a imponer un límite.

Pues una cosa que vi, es el trabajo en equipo, por un lado la foto es una actividad muy solitaria, pero por otro lado puede ser una actividad de trabajar en equipo, por ejemplo también imagínate, vas a la casa de una persona, bueno a mi no me da vergüenza, porque llevo muchos años haciéndolo, pero si son sus primeras veces, en llegar solos a la casa de una persona, a lo mejor es mejor ir en pareja, en grupo, o dos o tres personas que puedan ayudar con la luz o que puedan ayudar con algo, con ideas, “No pues mira, si abrimos esta ventana y...hay una luz aquí que podemos prender...” que pues también ahorita que están empezando, trabajar en equipo es buena idea.

11:26

PE: Bueno son dos significados a la palabra edición , cuando hablan de edición de fotos, uno es cuando se habla de editor de fotos, edición de fotos pero en lo general quiere decir que tienen 500 fotos y quieren sacar diez para la publicación o una, eso es lo que hace un editor de fotos o eso es lo que hacemos cuando editamos fotos, también por otro lado puede significar que estás cambiando algunos aspectos de la foto, pero eso lo llamamos aplicar postproducción, dar tomo, por ejemplo, necesito atonar, dar tono, retocar. Estás dando un poco de luz aquí, estás quitando un poco de luz allá, recortando. Entonces sí, el retoque sería el otro significado de editar. Pero normalmente en el mundo de la fotografía es el retoque, entonces es cuando ya das una afinación.

Porque acuerdense que cuando uno está tomando fotos, bueno algunos o luego los celulares ya tienen filtros y cosas que ayudan a cambiar un poco el tono de la foto, la apariencia de la foto. Pero cuando están tomando fotos con cámaras grandes pues ya es un archivo como si fuera una diapo o un negativo, y entonces es interesante, todo el mundo dice “ No pues es que hoy en día las fotos están facil con el photoshop...” Y no, desde el principio de la fotografía han retocado las fotos. Hacer retoques no es engañar, tampoco uno debe de quitar cosas completamente o meter cosas, agregar cosas nuevas sin que sea evidente, porque eso ha sido problemático en el mundo de la fotografía. Pero cambiar el tono está bien. Ahora también vamos siempre ha sacar la mejor imagen posible en la cámara eso sí también es importante, no vas a sacar una foto y decir, “No, pues luego lo puedo ajustar con Photoshop”. Hay ciertas cosas que sí se puede hacer, y otras cosas que no. Es algo para tener en mente.

56:06

PT: Y en esa da la casualidad que trae la camisa azul y resalta con el fondo...da contraste.

PE: Perfecto, y eso es una cosa...es que a veces esos, sobre todo con las entrevistas cuando las haces grabadas, es que a veces tendrás pedirle a la persona que estás entrevistando, que se cambie de camisa, si los invita a un lugar, piensas en el fondo que vas a usar, y qué colores debes usar, porque si es un fondo oscuro y trae una camisa negra, va a parecer una cabeza flotando ahí o llegan con una camisa de flores hawaiana se perdería mucho, podría ser muy

chida también, pero podría perderse mucho....Otro buen punto, sí cuando uno está en un estudio haciendo fotos, de retrato, muchas veces tiene una luz iluminando la parte de atrás, para dar o hacer precisamente ese efecto, pero eso es como insípido.

58:23

PE: De doscientas fotos hemos seleccionado cuatro y luego van a ver cosas, ahí está fuera de foco, ahí está mal, ahí hay algo, un elemento que no quiero entonces se hace muy fácil, verlas.

Entonces es muy importante tener movilización, segundo un respaldo de las imágenes y tercero un sistema de trabajo, es decir, un protocolo un orden de trabajo, por ejemplo lo que hago es que meto mis imágenes normalmente si estoy trabajando en mi casa los respaldo inmediatamente en un disco y de ahí empiezo a trabajar luego hago mi selección, las copeo, entonces ya tengo tres copias de las originales, pero realmente tengo tres copias de las imágenes que quiero. Cada rato o cada tanto, elimino fotos que obviamente no voy a necesitar, pero siempre estoy copiando y luego haciendo copias de los que voy a usar, porque sé que esos son los que van a estar en exhibiciones, las que voy a vender.

1:02:30

ZOOM0002.WAV

Durante este audio, únicamente se dedican a construir una estructura con la que tomarán fotografías, no se indica bien de qué forma lo hacen, ni se dan instrucciones, tampoco se hacen soluciones técnicas o teóricas.

ZOOM0003.WAV

Sucede lo mismo que en el audio pasado.

ZOOM0004.WAV

Sucede lo mismo que en los audios anteriores.

ZOOM0002.WAV

20 de abril de 2019

5:33

PE: Son diez tips para la fotografía...

El primer tip: No tomas una foto, haces una foto ¿Qué podría decir eso?

PT: Hay una diferencia entre tomar y hacer, tomar es solamente capturar, y hacer una foto es ver los detalles, el contexto que tiene donde estás...

PE: Muy bien, ¿Algo que quieran agregar? A esa idea de hacer una foto en lugar de tomar una foto.

PT: La diferencia es que lo haces con mayor consciencia, con más atención porque consideramos varios puntos, como la luz, la perspectiva, la composición.

PE: Muy bien, sí, entonces es la idea de que si tomas una foto, es como: “Ay, ponte ahí click y ya” y al instagram o al facebook, cuando haces una foto...cuando tomas una foto agarras algo, cuando haces una cosa agregas algo, estás componiendo estás agarrando diferentes elementos que usamos para construir una foto, para hacer una historia, porque al final cuando tomamos una foto estamos haciendo una historia...son cosas de composición, de posición, de diferentes perspectivas, de luz son más diferentes elementos. Piensénlo como si fuera una pintura, un pintor primero hace sus trazos, el esbozo y luego agrega colores, decide que pincel usar, que tono de color usar, que brochazo dar, es la misma cosa que hacemos cuando tomamos una foto, entonces debemos estar haciendo decisiones para mejorarlo para realmente dejar nuestra huella como artistas, todos somos artistas de un modo u otro, pero también para realmente para dejar que cuente una historia y eso puede ser... por ejemplo si van a six flags y toman una foto de la familia...a lo mejor están en el estacionamiento, pero si quieren contar la historia de la familia en six flags, vas a hacer una historia y tener la montaña rusa en el fondo y los monos vestidos, los van a involucrar de algún modo u otro, en cómo posicionas a la gente, involucras a tu familia...en “ponte aquí papá...” entonces esa es la idea y creo que en cada paso estamos pensando en hacer la foto.

A veces usamos Tomar una foto en un sentido cotidiano, a un sentido coloquial, pero entonces igual voy a decir “pues tomen una foto” eso no quiere decir que nada más la tomas, quiere decir “hacer” una foto. Decir tomar una foto es tan coloquial y usado que luego si dices “pues vamos a hacer una foto” tus amigos van a decir...pues que mamón, bajate un poco carnal...te crees mucho.

La segunda es pensar profesionalmente ¿Y que quiere decir? Obviamente si quieren trabajar en la National Geographic la revista más acá...TV Notas, pero no estoy hablando de ese nivel de profesionalismo, cuando hablo del profesionalismo quiero decir que, uno lo tome en serio, y eso quiere decir, tener la pila cargada...

10:40

Asegurarse de que la memoria es suficiente, es un problema si uno va a propósito a tomar fotos, tener la cámara limpia y en buen estado. Si van a tomar fotos con propósito asegúrense que su equipo, que sea un celular o una cámara que esté limpia, prepárate para las condiciones, si vas a tomar fotos y está lloviendo, y quieres seguir tomando fotos, mejor tener un paraguas, un impermeable, porque si no vas a quedar super mojado y no vas a querer tomar fotos. Si hace mucho frío y no traes una chamarra luego no vas a querer tomar fotos, o si hay mucho polvo...o lo que sea, o si hay mucho sol, el sombrero y el agua. Uno tiene que

preocuparse menos, por las condiciones y enfocarse más en hacer la foto.

Planear el viaje, saber más o menos a donde va a ir, o igual si uno dice, si hay un pueblo, a mi me gusta conocer los pueblos nada más perdiéndome, andando, así pero también que uno igual en lugar de revisar la ruta, si no sabe a donde ir, interactuar con el público me va a hacer una ruta. Si uno sabe más sobre un lugar o una situación, que quieres hacer o al lugar a donde va, uno puede interactuar mejor.

Es mejor hablar con las personas de antemano si vas a hacer el retrato de alguien, pues es mejor hablar de antemano, también fijarte si vas a un sitio arqueológico, una reserva ecológica, saber cual es el horario. También fijarnos en la hora del día, porque pueden cambiar las cosas desde la mañana, a mi me gusta salir de madrugada, porque es cuando está mejor la luz, y hace menos calor y las cosas están más calmadas, pero también si estoy en la ciudad, me gusta el calor, la gente anda agitada, entonces dependiendo de la hora del día son las fotos que voy a sacar, uno va viendo que prefiere o que le conviene.

Quizás esa es la cosa más importante de todas. Las cosas que uno puede hacer con las rodillas, con los codos, con las manos, con los brazos. Es mover el cuerpo, cambiar la perspectiva. Mover el cuerpo...

PT: No se pixelea la imagen...

PE: Claro sí, conserva una mejor calidad de imagen, porque si haces zoom sobre todo con las cámaras, que es un zoom digital en las cámaras de celular, se hace fea la imagen. En la mayoría de los casos, está bien compartir espacio, acercarse, porque también, alguien puede estar diciendo “¿Qué hace esa persona tomando fotos a lo lejos?” es mejor acercarse y presentarse, pedir permiso, compartir espacio y ahí te informas más sobre la persona. Luego, no es subirse a una silla, si puedo bajarme al piso, puedo subirme a un techo si es necesario. Subirse a unos escalones, te puede dar la perspectiva más alta para ver todo el desfile...

21:07

A nivel del público está bien, pero también pensar en variar la posición de la cámara, cambiar la perspectiva y eso puede ser la perspectiva física, o una perspectiva social, eso nos ayuda a establecer un ambiente, y por ejemplo si estoy en un tono, si veo a la joven aquí, la estoy mirando a los ojos, estamos al mismo nivel en esta posición, le estoy diciendo, “somos iguales”, eso es como establecer una perspectiva social, aunque sea joven, somos iguales. Muchas veces...vemos fotos de personas pobres, en el piso y están “Así”, pero son perspectivas tomadas desde arriba, y da más refuerza la crudeza, imaginación, pocas veces vez a un pobre así...es que si uno está buscando esa perspectiva, crea un ambiente, igualdad o desigualdad también, depende lo que se quiere decir.

36:30

PE: Entonces demos un paso atrás en cuestión de perspectiva, ¿Dónde estamos? ¿Qué son las cosas que vemos? [Muestra la fotografía] Vemos una escalera, una mano...eso a lo mejor nos dice que el fotógrafo ya está metido en la foto, sigue compartiendo espacio...en el fondo se ven personas...La mano nos informa que sigue la escalera para arriba...entonces empezó como desde arriba y va abriendo el panorama, aquí vemos más, son escaleras, la gente está subiendo...y eso lo hizo desde muy lejos con un zoom. Y aquí panorama total y eso nos da idea de lo que hace este hombre, en donde está. Y eso cuenta la historia...uno da un contexto, el dónde, el qué...y el quién. Esos son los tres elementos básicos para contar una historia.

41:06

PT: Yo tengo una pregunta sobre la ética del fotógrafo ¿Qué tanto se tiene que inmiscuirse para poder deformar la historia que cuenta? Me parece que si el fotógrafo se inmiscuye mucho puede distorsionar la historia que está contando.

PE: Claro, ahí puede haber malentendidos, o la información puede llegar a otra conclusión, si vemos solo una foto corremos ese riesgo, pero si ve una foto así tendrá su leyenda...normalmente tiene una leyenda que da un contexto, o hay una serie de fotos que da un contexto. O acompaña un artículo, un ensayo. Entonces normalmente si solo es la foto hay algo más que nos informa mejor, pero, sí es cierto, corre el riesgo...se puede mal entender el contexto. Sobre todo con facebook, que se pueden cambiar las fotos o editar digitalmente entonces sí, eso sí, entonces parte de eso es que un fotógrafo mantiene cierto control sobre sus imágenes, con una leyenda o se asegura que las fotos van a ser usadas sin confusiones. Incluso en cada imagen digital, tiene una descripción, todos los datos. Y ese es un protocolo normal en el fotoperiodismo.

Entonces vamos a hablar sobre la composición, la composición es como vamos a estar arreglando, colocando los elementos dentro de una foto y eso se puede hacer diciendo "Muévase para acá señor..." o se puede hacer moviendo el cuerpo, eliminando. El otro día hicimos unos retratos y había una luz que estaba entrando al cuadro, entonces tuve que moverme para que unas cosas que vendía el señor, unas cosas en su tienda bloqueaba la luz, para mejorar la composición, entonces eso es la cosa, que uno va moviéndose. Es un poco esa idea de hacer una foto, hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces, el instintual es poner a una persona en medio de la foto, pero puedes hacer que la persona se vea muy aburrida o muy estancada, si siempre lo pones en medio. Evita siempre poner las personas en medio, cuando es necesario está bien, pero hay que romper un poco con nuestras costumbres, la cuestión de en medio, no está mal pero se pueden hacer otra cosa.

Hay unas reglas que se llaman tercios, tenemos un cuadrado, o una cuadrícula que tenemos a veces en las mismas cámaras se muestra o es algo que podemos inventar con el ojo, no es muy difícil, básicamente dividimos el espacio tres veces, verticalmente y tres veces horizontalmente, muy fácil y los puntos rojos donde se cruzan las líneas, las divisiones, son

puntos claves. Donde automáticamente, nos atrae la atención ahí. La regla de los tercios está por todos lados, en los espectaculares, en los espectaculares, en el cine en muchas fotos, en todo, la ley de los tercios, es un método antiquísimo de cómo hemos podido adornar elementos dentro de un cuadro. Y también nos ayuda con cosas, de reacción...para esa sensación de movimiento.

1:16:22

PE: ...Y aquí es también jugar con el flash, cuando uso el flash lo uso en el día, la gente me mira y dice: “¿Qué estás loco? ¿Por qué estás usando flash en el día?” es da unos efectos especiales, a veces uno no sabe qué esperar...ahora saben que no le deben de tener miedo a usar el flash en el día, sobre todo en cosas de acción. No teman usar el flash durante el día, sobre todo si el sujeto está en la sombra, y hay mucha luz alrededor, pues usa el flash para rellenar la luz.

PT: ¿Hay modo de hacer que una foto de estilo, que todo el cuadro se ve enfocado?

PE: Eso sería, por ejemplo en esas cámaras un cuadro amplio en el modo de enfoque o con una cámara que puedes ajustar la diafragma, sería tenerlo más cerrado, es muy bueno para los retratos, porque resalta, para dar énfasis a un objeto o algo, y el cambio de profundidad largo es tener todo lo posible enfocado, entonces es bueno para paisajes o si estás tomando fotos de detalles. Uno puede hacer por ejemplo, el campo de enfoque selectivo de varios puntos, uno en el campo de enfrente, campo medio, campo largo o si puedo hacer un enfoque más amplio, en la cámara o en el celular, o se puede cerrar la apertura y eso da un campo de profundidad muy largo.

Ya, juntando todos los elementos que hemos visto hasta ahora, la composición, la posición, todas esas cosas, el momento decisivo es cuando oprimes el botón. En ese momento cuando decides oprimir el botón, porque luego imaginense si están de vacaciones y tu primero va a hacer un clavado en la alberca y estás ahí, y no tienes el momento decisivo, lo vas a captar cuando está aún en el trampolín, y luego cuando sus pies están saliendo del agua y está apenas metido. Pero con el momento decisivo lo vas a captar ya dando el clavado en el aire, esa es la idea, eso le pasa a todos los fotógrafos, que pierden el momento que quieren captar. Entonces parte de eso es practica y parte de eso es estar consciente y pensando: “Oh ¿Cuándo va a suceder la acción?” Pero esa es la cosa.

1:26: 58

PE: ...La Luz es la más importante elemento de la foto y eso es algo que sabemos, porque si no hay luz, no hay foto, incluso la palabra fotografía, viene de foto, grafía, foto, luz, grafía, grafiar, graffiti, escribir con luz, así que la base de la foto es la luz. Entonces es siempre importante ubicar las fuentes de luz, si el sol está atrás, siempre tienes que identificar de dónde viene la luz, porque eso va a modificar la foto, de un modo, es lo que al final construye la foto.

Fuera de la mejor composición, debes tener el momento decisivo bien claro, puedes tener todos los demás elementos bien, puedes tener la cámara más chingona del mundo, no importa nada si no se fijan en la luz. Entonces es un buen ejemplo de la hora dorada, es cuando el sol se queda en el horizonte, normalmente es una hora después del amanecer y una hora antes del atardecer, más o menos, es cuando dices “wow que bonito” todo se ilumina con una luz muy suave, yo siempre acomodo mis tiempos, fotografío en las mañanas o en la tarde ya, unas horas antes de que oscurezca. La luz es un componente muy importante. Porque si hay mucha luz no sale bien la foto.

1:36:08

PE: ...Muchas veces hay que cambiar la perspectiva, moverte 380 grados y ya está, entonces tener el sol a tu espalda...cuando digo mejor luz, no es cierto, porque la mejor luz es la luz que ocupas para sacar sacar la foto, normalmente la mejor luz es la que ocupas para llegar a realizar la foto. A mi también me gusta tener al sujeto en medio de la luz y ubicado. Siempre hay que estar pensando, ¿Dónde está la luz? Y ¿Qué quiero hacer con la luz? Y se pueden hacer ajustes con la cámara...Cada cámara tiene ajuste de exposición.

La cámara no es un juguete...Es algo que uno debe de apreciar, y cuidar pero aunque no es juguete no quiere decir que uno no puede divertirse con ella.

Recuerden revisar su equipo antes de salir, ver las memorias y otras cosas y accesorios, todo depende del tipo de fotos que quieres abarcar, si tienes tripie, usa tripie.

Hacer una foto, no tomar una foto.

Pensar antes de tirar. Mirar antes de tirar, observar la luz, cómo podemos manipular al sujeto o ponerlo en una situación que agregamos información, iluminamos bien.

Te ayuda a conocer personas y lugares.

Entonces la fotografía es divertida y deben de divertirse, mientras lo estás realizando y es una cosa, si uno va en serio a hacer una foto, si vas pensando en tomar una portada o hacer un paisaje y si no te estás divirtiendo en ese momento retírate...tomate una coca, un café, relájate, piensa, limpia la mente y a empezar a trabajar o igual regresar al siguiente día, o igual si estoy trabajando con un modelo, y no está saliendo luego digo: “¿Sería molestia si regreso mañana u otro día?” es mejor eso que tirar fotos nada más por frustración. Y yo creo que eso es una regla, en la vida. Si uno anda frustrado, enojado no salen bien.

Y el pilón, son dos citas muy importantes que me dijeron fotógrafos importantes, y una es:

“Eres solo tan bueno como tu última foto” y yo creo que es algo que nos pasa a todos...que

sacas una muy buena foto, si tomas una muy buena foto al día vas por super buen camino. Que no pienses que ya tomaste la foto de fotos, que luego eso le sucede a varios fotógrafos, que tienen dos o tres fotos por los que son famosos. Siempre puedes mejorar tu foto, puedes buscar más.

Y esto es sobre todo para los principiantes, “Tus primeras diez mil fotos son tus peores fotos” Es practicar, practicar, y más y más y más. Nada reemplaza a la practica.

1:46:53

PT: ¿Qué tan cierto es que un fotógrafo debe tener insensibilidad ante las situaciones, sobre todo en las guerras?

PE: Si es una buena pregunta, yo creo que no es una insensibilidad, conozco muchos fotógrafos que están, que trabajan en la guerra, esas situaciones. Un amigo ahorita está con la caravana, que ahorita está en Chiapas y pues si uno cuenta lo ve de cerca el sufrimiento humano. Por ejemplo hay una foto muy clásica de un niño en Somalia, y con un buitro y el chavo, el fotógrafo ganó un premio...en foto internaciona, diez segundos después de tomar esa foto, él lo agarró lo subió y lo llevaron al hospital, desafortunadamente murió. Pero quedaron esas preguntas, la gente dijo “Oye, ¿No pudiste haber hecho más?” Abrieron ese discurso, fueron vario años después que se suicidó el fotógrafo por ese estrés. Y también la gente no es tan...somo humanos ¿Qué va a hacer uno? Claro, hay fotógrafos que son muy ambiciosos, yo creo que tarde o temprano se hace su mala intención, se hace evidente para todos. Incluso la mujer...que es la fotografía más importante del siglo pasado, es esa mujer, una niña de Afganistán, con los ojos claros. Sacaron a esa niña de su escuela con un extranjero y fue super traumático para esa niña, toda esa experiencia, luego lo descubrimos. Y ese fotógrafo Steve McCurry, se ha descubierto que ha manipulado un montón sus fotos, él mismo se ha autodestruido por esas prácticas, y de un momento a otro fue el fotógrafo más reconocido del mundo. Yo creo que esas cosas salen a la luz. Pero la gente que conozco, que están metidos en esas cosas, primero dicen que las fotos que realizan en una situación así llega al mundo y muestra cierta realidad de lo que está pasando, despierta a la gente y ayuda a la causa, otra cosa es que la mayoría de los fotógrafos que llegan ahí están apoyando ayudan directamente y si terminan el día con sangre en su manos por apoyar, y muchos de ellos tienen traumas psicológicos por lo que han visto, y por precisamente no poder hacer más aunque están haciendo todo lo que pueden hacer...es algo muy discutido en la fotografía eso, yo por ejemplo en el caso de Haití cuando hubo ese temblor, yo estuve en Haití unos meses antes, y unas personas...¿Por qué no te vas a Haití para fotografiarlo?” No es que ya hay muchas personas que van, y mucho más que lo necesario, menos que esos fotógrafos también sean doctores o enfermeras que puedan atender a la gente o saben algo de construcción o saben algo así, ¿Si me explico? Yo a veces veo que es demasiado, el fotógrafo y claro cada perspectiva hay que reconocer y dar espacio, pero también, en un desastre natural así, pero yo creo que primero...bueno claro unos fotógrafos capaces que puedan trabajar bien y el resto personas que si ocupan el espacio en un avión que puede llevar a un paramédico, un doctor, es mejor

que vaya la otra persona. Entonces sí, es parte del discurso de lo que está pasando en la foto.

1:53:28

