

GRANT SCOTT

GUÍA ESENCIAL

DEL ESTUDIANTE

DE FOTOGRAFÍA

PROFESIONAL

GG

Editorial Gustavo Gili, SL

Via Laietana 47, 2º, 08003 Barcelona, España. Tel. (+34) 93 3228161

Valle de Bravo 21, 53050 Naucalpan, México. Tel. (+52) 55 55 60 60 11

Título original: *The Essential Student Guide to Professional Photography*. Publicado originariamente por Focal Press, una división editorial de Taylor & Francis Group en 2016.

Traducción: Cristina Zelich

Diseño de la cubierta: Toni Cabré/Editorial Gustavo Gili, SL

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

La Editorial no se pronuncia, ni expresa ni implícitamente, respecto a la exactitud de la información contenida en este libro, razón por la cual no puede asumir ningún tipo de responsabilidad en caso de error u omisión.

Los derechos de autor de Grant Scott han sido registrados para esta obra según el *Copyright, Design and Patent Act* de 1988.

© Taylor & Francis, 2016

© de la traducción: Cristina Zelich

para la edición castellana:

© Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2017

ISBN: 978-84-252-3066-0 (epub)

www.ggili.com

Producción del ePub: booqlab.com

Para Samantha, Alice, Daisy y Florence

ÍNDICE

CAPÍTULO 1

¿QUÉ ES LA FOTOGRAFÍA PROFESIONAL?

Crea un lenguaje visual

La fotografía profesional es un negocio

Resolución de problemas visuales

CAPÍTULO 2

¿QUÉ HACE PROFESIONAL A UN FOTÓGRAFO?

¿Qué es un cliente y cuáles son sus expectativas?

¿Cómo consiguen trabajo los fotógrafos profesionales?

El encargo

Expectativas del fotógrafo profesional

Elabora tu propio brief publicitario

Elabora tu propio brief editorial

Realiza proyectos personales

La importancia del trabajo en equipo y de formar parte de él

Habilidades imprescindibles para trabajar en equipo

¿A quién puedo necesitar en mi equipo?

¡Seré tu agente!

CAPÍTULO 3

ENCUENTRA TU VOZ FOTOGRAFICA

¿Qué es una voz fotográfica propia?

¿Qué influye en tu voz fotográfica?

Observa la obra de otros fotógrafos

Crea un relato visual

El relato visual

Desarrolla un proyecto

Proyectos fotográficos icónicos

Qué significa editar

Cuidado con los efectos y técnicas de posproducción

CAPÍTULO 4

COMPRENDE EL NEGOCIO FOTOGRÁFICO

¿Qué es la especialización fotográfica?

Encuentra tu especialización fotográfica

Elabora un book de imágenes especializado

¿Cómo debo mostrar mi trabajo de forma profesional?

Crea una maqueta de portfolio impresa

El sitio web de la fotografía profesional

El blog de fotografía

Crea un perfil en línea

Consejos para Twitter

La fotografía es un negocio

¿Cuánto debo cobrar?

Por qué no debo perder mi copyright

Cómo y qué debo negociar

Cómo impedir que la gente robe mis imágenes

Cómo entender un contrato

Protégete

¿Cómo debo entregar mi trabajo al cliente?

¿Cómo cobro y cómo facturo?

CAPÍTULO 5

TRABAJAR POR CUENTA PROPIA. ¿DÓNDE ENCAJAS?

¿Qué necesitas para ser un fotógrafo de moda?

Organiza una sesión fotográfica sencilla

¿Qué hace falta para ser un fotógrafo de retrato?

¿Qué es el estilismo aplicado al retrato?

¿Qué necesitas para ser un fotógrafo musical o deportivo?

¿Qué hace falta para ser un fotógrafo de alimentos o bodegones?

¿Qué necesitas para ser un fotógrafo de estilos de vida, interiores, arquitectura o viajes?

¡No has mencionado lo que yo quiero hacer!

Fotografía artística contemporánea

¿Ser o no ser ayudante?
El Bueno, el Malo y el Capuchino

CAPÍTULO 6 LA IMPORTANCIA DE LA IMAGEN EN MOVIMIENTO

La comunidad YouTube
Los deportes extremos llevan la voz cantante
Encargo para tomar imágenes en movimiento
Crea tu primer cortometraje
Elige un tema para la película
Consejos para crear una buena imagen en movimiento
¿Qué puedo hacer con mi película cuando ya está acabada?

CAPÍTULO 7 EL FOTÓGRAFO PROFESIONAL DEL SIGLO XXI

Me gusta, ¿por qué a ti no?
Comprende el contexto
¡Dispara más!
¿Debo mudarme a una gran ciudad para ser fotógrafo profesional?
Crea un relato y sé coherente
Las cámaras caras no hacen fotografías extraordinarias
¡No basta con hacer fotos!
¿Cuáles son tus expectativas?
¡Coge el teléfono!
Cómo enviar un correo electrónico
¿Puedo hacer fotografía analógica y conseguir que me contraten?
Me encanta la fotografía, ¡pero no quiero ser fotógrafo!
He leído el libro. ¿Ahora qué?

BREVE GLOSARIO DE TÉRMINOS DE FOTOGRAFÍA PROFESIONAL

RECURSOS

Sitios web para buscar inspiración

Sitios web de los colaboradores

AGRADECIMIENTOS

CAPÍTULO 1

¿QUÉ ES LA
FOTOGRAFÍA
PROFESIONAL?

CUANDO LA PALABRA “PROFESIONAL” se utiliza con relación a la creación de fotografías, casi siempre se considera un valor sobre la calidad técnica de la imagen. Los fabricantes de cámaras describen las más caras como herramientas para profesionales y otros dicen de ellas que ofrecen imágenes con calidad profesional. Consideran que todos queremos crear imágenes profesionales. Sin embargo, antes de plantearnos cuál es el papel del fotógrafo profesional, debemos hablar de qué define una fotografía profesional. ¿Qué se entiende por imágenes profesionales? ¿Realmente son profesionales?

Veamos qué elementos suelen indicar si una imagen es profesional. Los requisitos básicos son:

- **¿La imagen está enfocada?**
- **¿La iluminación es correcta para el tema? Ni demasiado oscura, ni demasiado clara.**
- **¿La fotografía está bien compuesta?**
- **¿El tema ocupa el centro del encuadre?**
- **¿Se ha tenido en cuenta el fondo?**
- **¿El fondo se ha difuminado mediante el uso de la profundidad de campo?**

Resumiendo, ¿el fotógrafo ha sido capaz de controlar una serie de aspectos técnicos y juicios estéticos para crear lo que la mayoría de la gente considera que es una imagen “aceptable”? Los fabricantes de cámaras crean aparatos que hacen que todos estos juicios puedan llevarse a cabo correctamente de una forma sencilla y presentan opciones automáticas para todo, salvo para la composición de la imagen. Hacen lo que está en su mano para ayudarnos a crear una imagen “perfecta”, pero ¿esas fotografías son imágenes profesionales? Pues ¡no! La fotografía profesional no se basa simplemente en la creación de “imágenes perfectas” o en el control de las técnicas y los procesos técnicos. Aunque este no sea un manual sobre cómo tomar mejores fotos, es importante

comprender las reglas básicas de la fotografía para asegurarnos de que somos capaces de controlar la creación de nuestras imágenes. Para ello, si queremos trabajar de una forma profesional, el primer paso es dejar de utilizar las funciones automáticas de la cámara (excepto el enfoque, pero tampoco hay que confiar plenamente en la función automática) y centrarse en la composición y en el tema de la imagen que queremos crear. Este es el principio de la creación de imágenes personales y del desarrollo de nuestro propio lenguaje visual, y además constituye un paso hacia la creación de imágenes fotográficas profesionales.

Cualquiera puede ser un gran fotógrafo si se concentra lo suficiente en lo que ama.

Fotógrafo: David Bailey

CREA UN LENGUAJE VISUAL

En 2014 se vendieron 2,25 billones de aparatos capaces de hacer fotos; de ellos, más de la mitad fueron *smartphones*. En 2013 se vendieron 89 millones de cámaras digitales –solo un 4 % de las ventas globales de aparatos con capacidad de hacer fotos–. Con toda esta gente haciendo fotografías con equipos “no profesionales”, es fundamental que los fotógrafos profesionales puedan ofrecer a sus clientes una razón que justifique el pago por sus imágenes. Esta razón no solo se basará en el dominio de las habilidades técnicas, ya que esto puede conseguirlo mucha gente. Se basará en la capacidad del fotógrafo para captar su propia visión del mundo y convencer a las personas de que necesitan la fotografía en sus negocios para que reaccionen positivamente ante su perspectiva. La fotografía profesional es un negocio que interactúa con miles de otros negocios y esta interacción es la que espero ser capaz de mostraros.

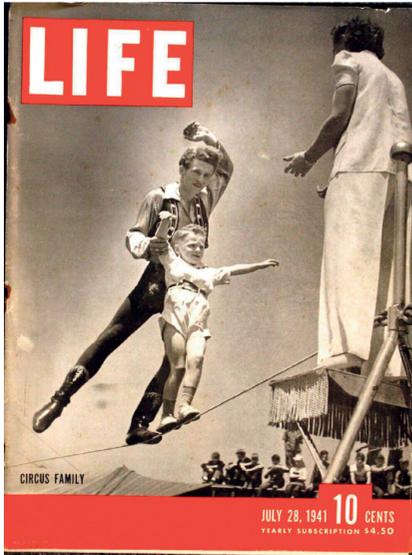
Cada año se hacen billones de fotografías y lo más difícil que puede hacer un fotógrafo es inventarse un estilo visual original, profundamente personal y reconocible al instante.

Crítico de arte, *New York Magazine*: Jerry Saltz

La fotografía ha sido un negocio desde que nació, pero inicialmente su aplicación profesional se limitó a las personas pudientes y a aquellas familiarizadas con sus requisitos químicos. Sin embargo, el uso de la fotografía como herramienta para la educación se remonta a sus inicios, a finales del siglo XIX, cuando la fotografía de viajes trajo imágenes del mundo a quienes no podían permitirse viajar. Esto pronto se amplió a la documentación de guerras y combates, lo que sació las ansias de los periódicos por aprovechar el nuevo medio de la fotografía para difundir sus noticias y el deseo de los lectores por ver imágenes directas de los campos de batalla de la Guerra Civil estadounidense, así como de la guerra de Crimea y de los Boers. En la retaguardia, en todas las grandes avenidas, había un fotógrafo retratista dispuesto a documentar a familias y niños y a todo aquel que quisiera hacerse un retrato para la creación de una *carte de visite* (tarjeta de visita fotográfica o tarjeta comercial).

Dos ejemplos de carte de visite del siglo XIX, una de las primeras formas de retrato fotográfico comercial.

Las revistas LIFE y Picture Post se publicaban semanalmente y promovían la fotografía de calidad y la importancia del relato fotográfico. Ambas alcanzaron cifras de venta muy altas que disminuyeron con la llegada de la televisión.