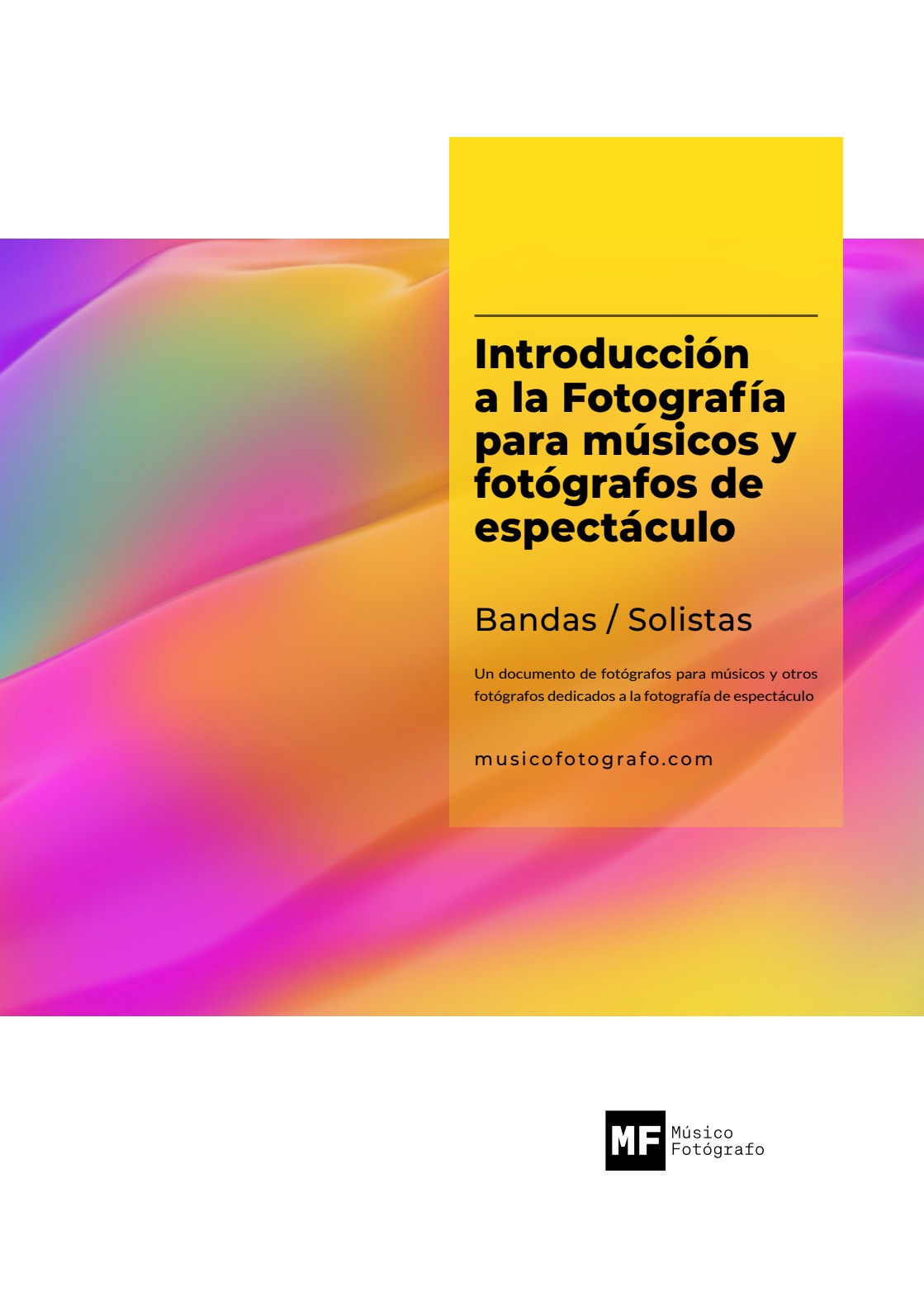

Introducción a la Fotografía para músicos y fotógrafos de espectáculo

Bandas / Solistas

Un documento de fotógrafos para músicos y otros
fotógrafos dedicados a la fotografía de espectáculo

musicofotografo.com

Bienvenidos

La precariedad en el sector de artistas emergentes es un desafío que hay que erradicar. A través de este material quiero acercar a los creadores a incorporar el lenguaje fotográfico a sus carreras.

Para artistas

A través de esta guía quiero acercar a los artistas al universo fotográfico que en estos tiempos es muy necesario en sus carreras, un artista informado en asuntos fotográficos tendrá más herramientas para realizar sus propias sesiones y también contratar servicios fotográficos con mayor conocimiento.

Para fotógrafos

Esta guía ofrece algunas de las solicitudes más comunes de músicos a la hora de contratar sesiones fotográficas, entregaré herramientas útiles para mejorar tus servicios, ofrecerlos de modo proactivo y propositivo para tus clientes.

PATRICIO JAVIER VARGAS

Fotógrafo

Tabla de Contenidos

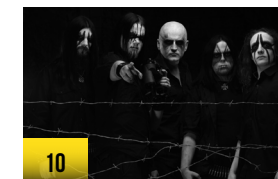
Paso a paso revisaremos distintos tópicos de la fotografía

06

NO ES CUALQUIER FOTOGRAFÍA

La diferencia entre foto deportiva, naturaleza, paisaje, familiar... es mucha. Conoce las particularidades para comprender este mundo.

10

¿INFLUYE EL GÉNERO Y ESTILO MUSICAL?

Veremos la relación entre la propuesta musical y el correlato fotográfico. ¿Influye? Un rotundo sí.

12

PREGUNTAS ANTES DEL DISPARO

Algunas situaciones y problemas emergentes de fácil solución: estatura, vestuario, asimetrías, entre otros, veremos como sortearlo.

14

ILUMINACIÓN Y RECURSOS DEL FOTOÓGRAFO

Como músico cliente o como fotógrafo contratado, el primer acuerdo para resolver es la condición lumínica a la hora de hacer las fotos.

16

JERARQUÍA DE LA BANDA

Incómodo, pero necesario. Veremos como resolver estos asuntos naturales en cualquier sesión.

HEY FOTÓGRAFO: FOTOS PARA TODOS, TODOS CONTENTOS

Más posibilidades, más podemos perdersnos. Revisaremos algunos tips de poses, usos de accesorios y el valor de pensar en una serie.

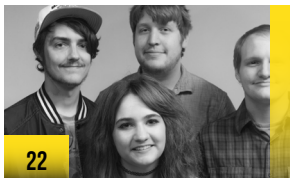
LEY Y ORGANIZACIÓN

La fotografía funciona en el tiempo y hay estructuras que deben mantenerse para no romper el funcionamiento.

COMPOSICIÓN

Organizar el caos en virtud de un propósito.

MISMA BANDA, DISTINTAS IDEAS

Un mismo grupo puede expresar 5 ideas diferentes dependiendo de la decisión fotográfica que tome.

PROYECTOS SOLISTAS

El sentido unitario del mensaje es lo principal a la hora de levantar una sesión.

APOYO CONCEPTUAL

Queremos reforzar las ideas, el apoyo es vital para llevar el mensaje un poco más allá.

CON INSTRUMENTOS

La gran guarida de los músicos. Los instrumentos pueden funcionar como zona segura.

ESFUERZOS EN LA CAPTURA

Plantearemos 3 maneras de protagonizar una sesión.

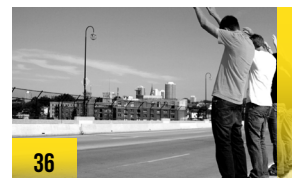
GRUPOS

Ordenar bajo un criterio. La principal dificultad que veremos como abordarla

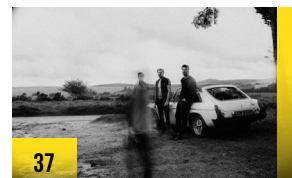
LA EXCEPCIÓN CONFIRMA REFINA LA REGLA

Un mismo grupo puede expresar 5 ideas diferentes dependiendo de la decisión fotográfica que tome.

PERFORMANCE Y HABITAR UN ESPACIO NO HABITUAL

Una canción merece un lugar especial (y ojalá lejos de la realidad)

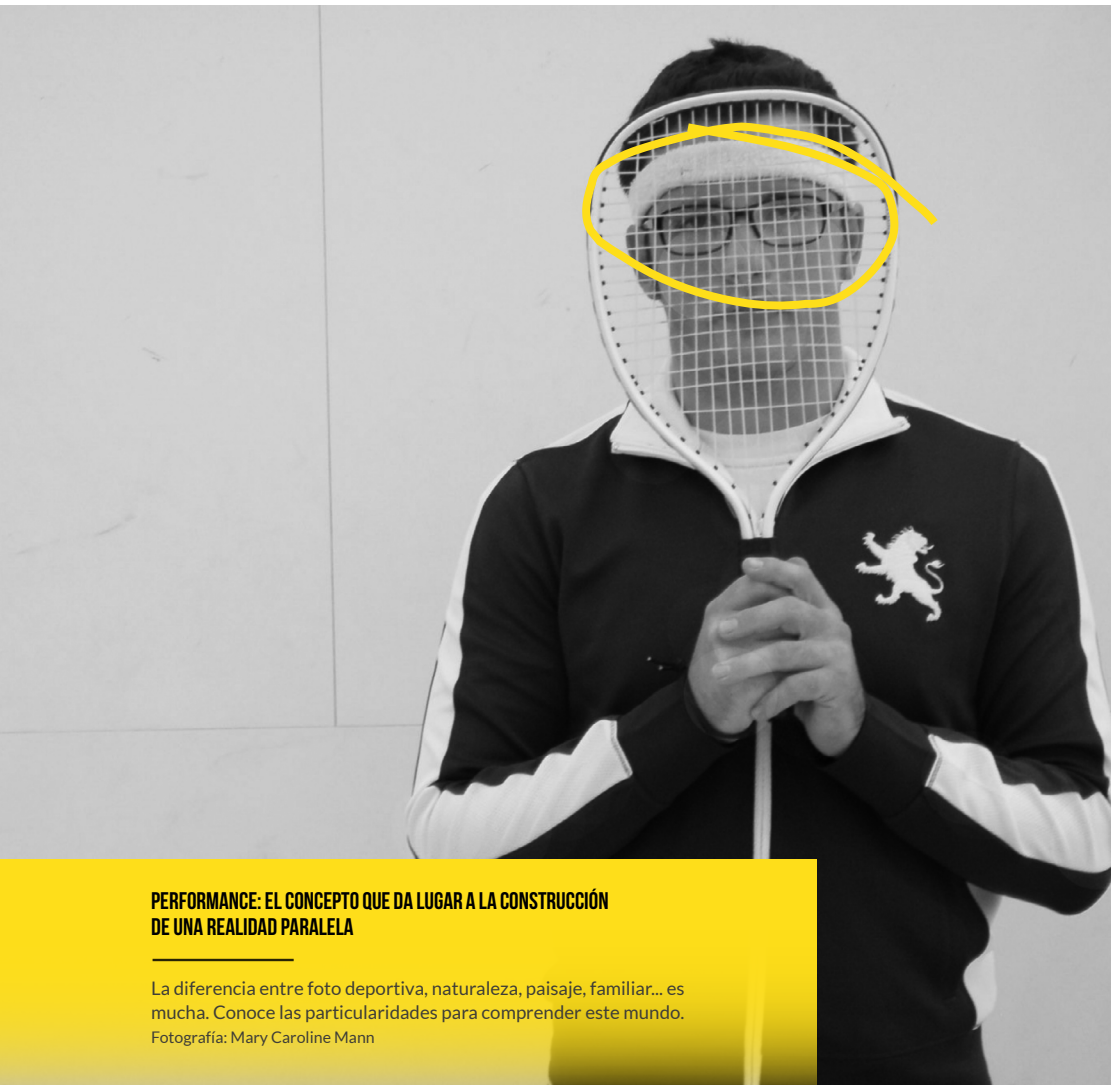
CONCLUSIONES

Cerramos con unas ideas que invitan a hacer más y más fotos. Recuerda que esto es sólo la introducción.

No es cualquier fotografía

El cliente dice: "Quiero fotos distintas, quiero fotos buenas, con onda..." Estoy seguro que todos queremos eso, pero lo que el cliente tiene en mente no necesariamente es lo mismo que tiene el fotógrafo. En esta guía encontraremos puntos en común que nos permitirá avanzar de una mejor manera. Además, para sumar dificultad, no todos los artistas son modelos o tienen competencias respecto a las poses y posturas e incluso: *están esperando ser dirigidos por un fotógrafo*, que muchas veces, tampoco tiene las habilidades para hacerlo correctamente. Entonces, antes que empiecen las crisis, si no estás seguro de cómo comenzar esta relación fotógrafos-artistas, vamos a comenzar con la guía. Foto por Krista van den Heuvel.

Fotografía de artistas, no es cualquier fotografía

¿Qué podría diferenciar un retrato familiar, de un matrimonio, de un deportista con un retrato de artista musical?

Lo llamaremos *el objetivo*. Aunque los elementos son similares: una cámara y sujetos retratados, el propósito de esta fotografía tiene que ser capaz de mostrar la imagen y además la **idea de la banda**.

Esta **idea de la banda** es un concepto abstracto, no es una información directa y además está alimentada por símbolos, como el estilo, elementos, accesorios, actitud, iluminación, entre otros.

El objetivo de poner esto en palabras es construir la ecuación correcta entre música e imagen, buscamos que exista una relación entre **lo que se ve** y el resto de material que se está entregando (música, letra, imagen). Esta idea aplica también a la hora de diseñar el arte de los trabajos musicales, ya sea en portadas de discos, videoclips, piezas gráficas de redes sociales, etcétera.

Volviendo a la pregunta, **¿qué hace diferente retratar a un artista musical?**

La fotografía de artistas "aguanta" o "soporta" despegarnos del plano de la realidad sin parecer extraños. Nos permite construir una realidad paralela que resulta natural, que encaja con un mundo extraordinario.

La conexión entre artista e instrumento o entre miembros de una banda musical es diferente a la conexión entre asistentes a una fiesta, o a una familia o un grupo de amigos. Las bandas generan un tejido de relaciones muy particulares que se relacionan además con sus letras, con su música, con las relaciones entre miembros, relaciones con marcas, auspiciadores, entre muchas otras, lo que busca esta guía es que se detecten esas particularidades y a través de la fotografía se pongan de manifiesto.

"Aguanta" o "soporta" despegarnos del plano de la realidad sin parecer extraños. Casi siempre

Preguntas claves:

¿Cómo conecta o cómo quieres que conecten estas fotografías con la audiencia? ¿La sesión fotográfica acompañará el lanzamiento de una canción? ¿Acompañará un disco? ¿Un lanzamiento de marca? ¿anuncia una gira? ¿Quiere poner en valor una particularidad de sus integrantes? ¿Qué quiere lograr con estas fotos?

¿Influye el género y estilo musical?

Si Influye, y además en la medida que lo queramos. Cada propuesta musical está enmarcada por la localidad y región geográfica en que se realiza, los instrumentos que usan, el tiempo y la época en que se realizan las canciones, asuntos como el vestuario también están condicionando la propuesta.

Lo importante es tener bajo control la *representación de lo que se está mostrando*. No existe fórmula para dominar esto, pero un ejercicio práctico es imaginar una balanza donde en un lado tenemos el estereotipo del género y al otro lado todo lo que se encuentra fuera del género mencionado. El equilibrio de esta balanza se juega en términos de innovación, es decir, cada vez que nos alejamos del estereotipo, agregamos un punto de novedad, la idea es mantenerlo en equilibrio y no escaparnos tanto que se pierda la línea que nos conecta con la obra.

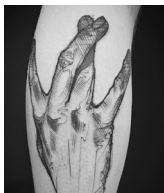
Preguntas clave

¿Cuáles son los lugares comunes de la estética del género?

Recomiendo analizar fotografías de artistas, especialmente en afiches y artes de las producciones artísticas.

Los accesorios también van a determinar la pose.

El caso de W de West Coast, identificó a una generación de artistas de música proveniente del lado oeste de Estados Unidos. En esta oportunidad la pose de las manos están indicando la pertenencia a un grupo determinado. La W es un lugar común en el género g-funk.

Una calavera podría llevarme a un espacio musical glamoroso, oscuro, mientras calavera # 2 podría llevarme a un universo musical artificial, de sonidos sintetizados cercanos al pop o al electro, finalmente la imagen #3 nos puede llevar a un cuadro de parodia que perfectamente puede estar haciendo una burla o caricatura de una calavera.

Dicho esto, cada una de las foto exige una pose distinta, nos plantea una *idea de banda* particular que reforzará correcta o incorrectamente la música que estamos presentando.

¿Qué historia quiere proyectar el artista o la banda?

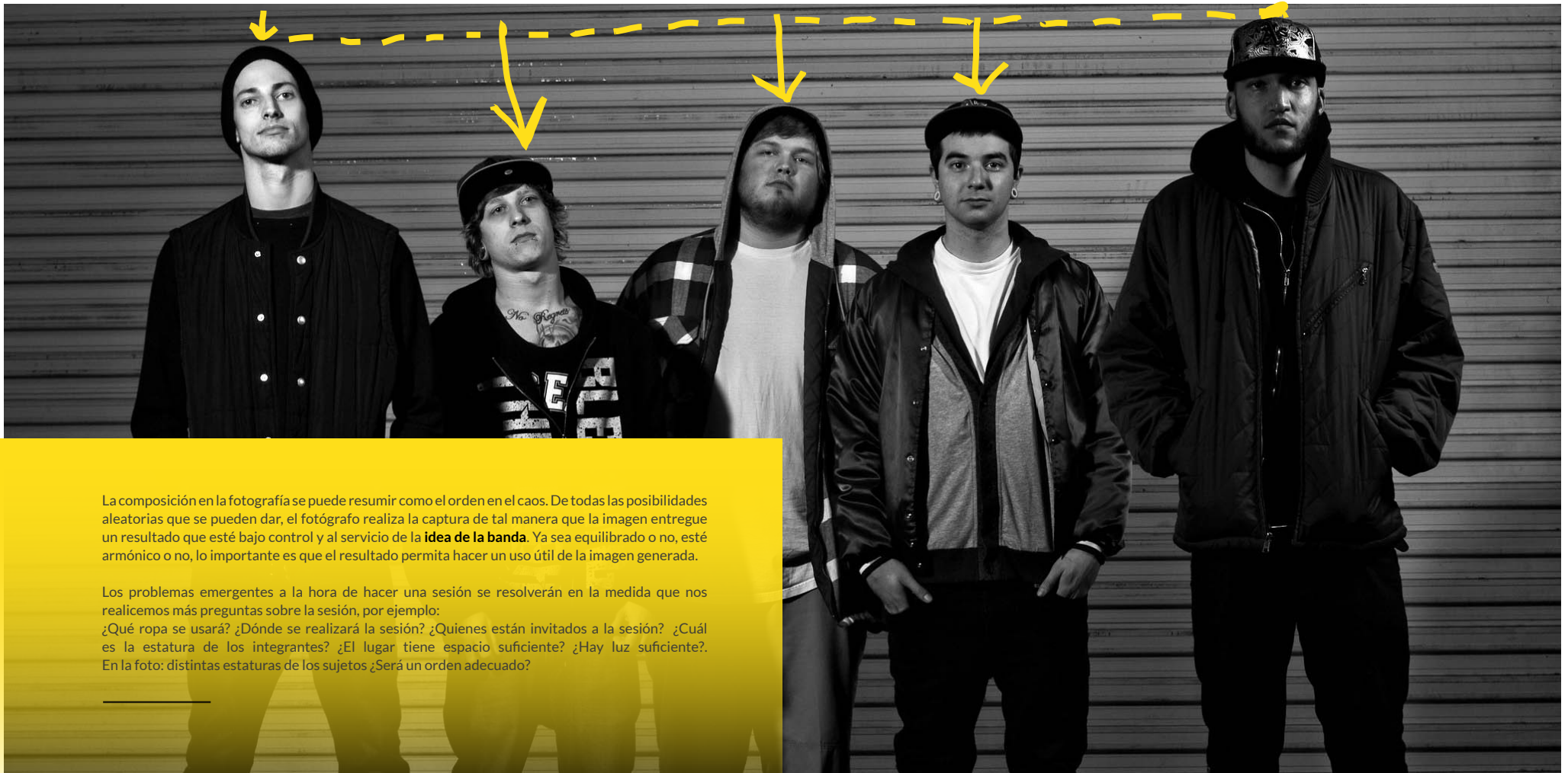
Nuevamente la respuesta está en la *idea de la banda*: la historia que se está contando hará sintonía con el público que lo consuma, de hecho, la imagen es una de las formas más poderosas para ofrecer una vía de canalización de sentimientos a la audiencia, es *esa historia* que proyecta el artista la que el público recoge y hace propia.

Foto izquierda por Birzer, derecha por Montañafilms.

Preguntas antes del disparo

Sin dudas no hay sesión de fotos sin percances. Desde resolver asuntos de logística hasta las distintas estaturas de los miembros de una banda: las sesiones tienen dificultades que siempre estarán ahí esperando por nosotros, lo interesante es que *mientras más preguntas nos hagamos, menos percances aparecerán.*

La composición en la fotografía se puede resumir como el orden en el caos. De todas las posibilidades aleatorias que se pueden dar, el fotógrafo realiza la captura de tal manera que la imagen entregue un resultado que esté bajo control y al servicio de la **idea de la banda**. Ya sea equilibrado o no, esté armónico o no, lo importante es que el resultado permita hacer un uso útil de la imagen generada.

Los problemas emergentes a la hora de hacer una sesión se resolverán en la medida que nos realicemos más preguntas sobre la sesión, por ejemplo:
¿Qué ropa se usará? ¿Dónde se realizará la sesión? ¿Quiénes están invitados a la sesión? ¿Cuál es la estatura de los integrantes? ¿El lugar tiene espacio suficiente? ¿Hay luz suficiente? En la foto: distintas estaturas de los sujetos ¿Será un orden adecuado?

Iluminación y recursos del fotógrafo

Como músico que contrata servicios o como fotógrafo que los presta, la iluminación es un punto importante, determinará gran parte del aspecto técnico a la hora de realizar las capturas.

Cada fotógrafo ha desarrollado en el tiempo alguna de estas formas (sino las 3) y es un buen punto de partida decidir como será iluminado el encargo fotográfico.

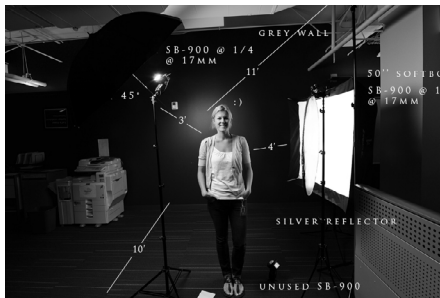
LUZ NATURAL

Requiere un alto uso de astucia y podría ahorrarse dinero en arriendo y traslados de equipos, además de la independencia total de corriente eléctrica. Resultados casuales, naturales. Foto: a.Mugica

LUZ CONTINUA

Muy útil por el control de temperatura. Aunque la potencia es menor que la de flash, se puede tener una idea muy cercana al resultado final, por lo tanto es alto el control de la escena. Requiere alta dependencia energética y evidentemente, los equipos.

FLASHES

Es más independiente energéticamente que la luz continua y además la potencia es mucho más alta, se pueden usar filtros, perfecto para salidas a terreno. Entrega un look artificial que pone al sujeto con un acabado visual mucho más especial que los anteriores. Foto Dustin Dias

Estas formas de iluminar pueden combinarse, cada uno tiene sus peculiaridades, lo interesante es conocerlos para tomar una decisión inteligente a la hora de hacer un encargo u ofrecer los servicios como fotógrafo.

Depende de cada profesional de la fotografía puede realizar estos trabajos, lo importante es conocer sus resultados con anterioridad a través de portafolios, páginas web, redes como flickr, instagram, behance, entre otras, para conseguir resultados similares a los que acostumbra realizar en una u otra especialidad. Fotografías por Adriano Sobral.

¿INFLUYE EN EL PRECIO?

No. No por "no requerir flashes" una sesión costaría más barata, tampoco "por usar flashes en un estudio prediseñado será más rápido" y por lo tanto más barato. Lo importante de esto es que un fotógrafo por lo general ofrece un producto a través de su historial y ese sería el resultado al que se aspira al contratarlo, tenga o no tenga equipamientos de luz artificial.

Jerarquía de la banda

¿Hay artistas más importantes que otros? ¿Ayuda esto a los fotógrafos? ¿Cómo influye en los músicos?

Evidentemente hay miembros más importantes que otros, si pensamos la banda como un sistema o una empresa, siempre hay roles que son cumplidos de mejor forma por algún miembro.

Cada sesión fotográfica tiene un objetivo específico, por ejemplo: si quiero realizar un *portafolio a una banda* y ese portafolio será la puerta de entrada para ofrecer seminarios y clases magistrales de música instrumental a un colegio, es muy conveniente que tomen protagonismo los instrumentistas de la banda.

Otro ejemplo: si el objetivo del proyecto musical es levantar redes de patrocinios y alianzas con marcas como vestuario o comida, la foto estará al servicio de aquellos productos para realzarlos.

Una sincera conversación será capaz de esclarecer la jerarquía en el momento que se realice la sesión y esta conversación es necesaria sostenerla pues la salud del proyecto musical será beneficiado en la medida que es transparente y claro.

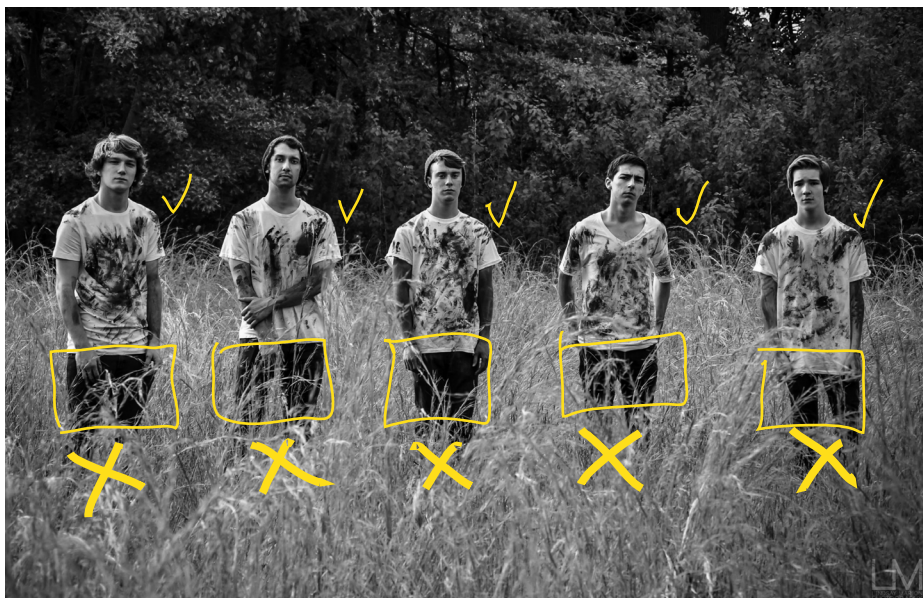

Foto: Lindsay Marion

Distinciones y jerarquías

En la fotografía de la página 16, hay un esfuerzo a través del vestuario por crear una equivalencia en el disparo donde los miembros no destacan por ninguna razón particular, a excepción de la posición central, pero no es suficientemente contundente como la siguiente fotografía (página 17) donde se pone doblemente en valor la presencia de la mujer, además vestida en tonos contrarios al resto de la banda.

Se pueden trabajar muchas combinaciones a través de la composición y disposición de miembros de una banda con el fin de destacar miembros y entregar pistas visuales de lo que es el producto musical.

La simbología X / Y señala que los elementos X pertenecen a una tipología, mientras los Y pertenecen a otra.

Foto: wdude77

HEY FOTÓGRAFO: FOTOS PARA TODOS, TODOS CONTENTOS

A la hora de negociar tu producto una buena vía es **ofrecer fotografías en partes iguales por cada miembro**, sin importar jerarquías, de modo que puedas dedicar tiempo en capturar un set por cada persona. Es interesante este método pues te permite mejorar el precio de venta, garantizando por supuesto una

cantidad mínima de fotos por integrante. Tenemos una foto general usada para editorial y difusión, pero también un set de imágenes para cada uno de los miembros que puede usar fuera o dentro del contexto promocional de su proyecto musical.

PARTES IGUALES

En este set nadie es más importante que otro, la banda funciona como bloque que está al servicio de mostrar una imagen concreta.

Foto: @amberleighzaucha

POR FORMATO

Los conciertos con distintas formaciones es clave para decidir las sesiones. Ejemplo la misma banda puede ofrecer una formación de solista, dúo, trío, cuarteto, etc. Como fotógrafo ofrece capturar todos los formatos.

Foto: @wdude77

LEY Y ORGANIZACIÓN

Esta fotografía tiene varios elementos que podrían funcionar, pero en su conjunto visualmente se contradice. Vamos a ver:

- El vestuario es mixto, 2 integrantes llevan camisa y otros 2 llevan camiseta.
- El uso de gafas es mixto, 2 usan y los otros no. Esto no coincide con los que usan camisa.
- Un instrumentista porta su instrumento en posición de tocarlo, de hecho (sujeto 1 de izquierda a derecha, está digitando un acorde) mientras los otros miembros no tocan y sólo sostienen sus instrumentos.
- Uno de los sujetos 3, lleva una camiseta disruptiva pues es la única que muestra un mensaje. De hecho, podría decir que es el líder de la banda, no obstante el sujeto número 1 está llamado la atención y creando tensión desde el extremo de la foto.

Evidentemente es una fotografía correcta, que **está cumpliendo su función como pieza complementaria en la promoción de un trabajo musical**. Hablar de la "Ley" es autopropose un concepto, una idea que esté detrás de las decisiones fotográficas, de vestuario, de actitud, de locación, iluminación, maquillaje entre las más frecuentes.

- ¿Es obligatorio?

- No, pero una analogía que se acerca es el momento que una persona decide trabajar su musculatura. No es una obligación, sin embargo ordenar, ejercitar y potenciar *un aspecto del sistema* permitirá mejoras en un futuro.

COMPOSICIÓN

Una conveniente forma de organizar a los miembros de la banda es a través de esquemas geométricos, de esta forma a primera vista la foto ofrece un recorrido para ser vista.

El uso de estos esquemas permiten jerarquizar los puntos de interés de la foto. Acá unos ejemplos:

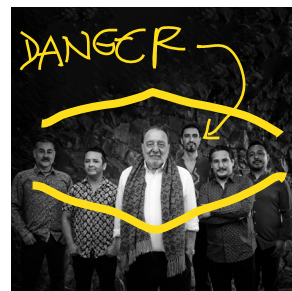
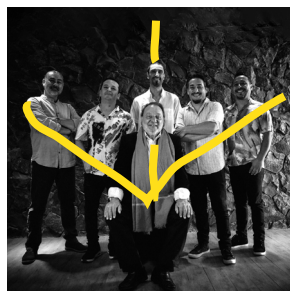

Foto: patriciojaviervargas

Foto: Chris Brudenell

En este caso los artistas son un bloque. Para usos editoriales este esquema es muy conveniente a la hora de incluir elementos como textos o figuras.

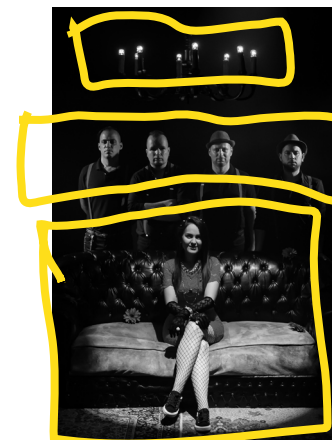

Foto: avtphotography

Hay 3 planos con información y un elemento central que es el punto de atención de la fotografía: primero: está en postura contraria al resto (disruptivo), es de sexo opuesto al bolque superior y tiene prioridad en el esquema de iluminación.

Foto: avtphotography

Hay 3 planos con información y un elemento central que es el punto de atención de la fotografía: primero: está en postura contraria al resto (disruptivo), es de sexo opuesto al bolque superior y tiene prioridad en el esquema de iluminación.

Foto: lauren strunk

Esta disposición tiene un doble elemento: color claro que destaca y estatura. Explícitamente está destacando al sujeto central.

Foto: Petey Pete

Una formación basada en el equilibrio y dinámica en la dirección. El color y formato del vestuario constituye un elemento equiparador en el peso visual de los sujetos, sin embargo hay un claro protagonista.

MISMA BANDA, DISTINTAS IDEAS

En internet hay muchas ideas que se pueden adoptar a tu propio proyecto, el concepto, el uso de elementos, el vestuario, los accesorios, entre otras. Estas 5 fotos muestran la misma agrupación y la pone en 5 disposiciones. Fotos por Doug Schwarz.

Uso de objetos, ornamentos que permiten interactuar entre la banda. Globos, paraguas, pañuelos y una infinita lista de objetos. Las X dibujadas señalan los elementos que co-protagonizan la fotografía.

Fotografía de estudio, con luz artificial en una disposición relajada, pero una intencionalidad clara a la hora de iluminar. Las flechas señalan la fuente de luz principal va de izquierda a derecha. En ocasiones la posibilidad de dirigir la luz permite acentuar ciertos aspectos de la fotografía, creando atmósferas muy tenues y misteriosas o muy artificiales y luminosas.

Al igual que la anterior, pero esto con luz natural. El ambiente que genera esta fotografía es de distensión, natural, casual y no se esfuerza por crear un discurso artificial en los sujetos. Las flechas indican la multidirección de la luz.

Fotografía con iluminación artificial, este caso con ampolletas navideñas, pequeños bulbos incandescentes que permiten ser manipulados. Al igual que estos elementos, se pueden usar otras fuentes luminosas de baja tensión que puedan manipular sin riesgo. (tiras led, lámparas, entre otras).

Acción disruptiva que entrega una idea ya más concreta a la hora de promocionar la banda. Esa agua podría ir acompañada de textos que complementen la idea y permitirá darle sentido al discurso de la promoción.

LA VISIÓN DE MUNDO

Entregar una imagen es ofrecer a la audiencia una parte de la realidad: una porción de características únicas en la que los seguidores quieren formar parte.

Proyectos Solistas

Aunque no es una regla, y parece una obviedad, es recomendable que el proyecto de un solista sea protagonizado por el mismo. Es importante tomar esta decisión pues la fotografía será la primera aproximación a la idea del producto musical.

AUNQUE SEA UNO, LAS REGLAS SON LAS MISMAS

Hay mucho escrito respecto a la composición fotográfica, y los cuidados para las sesiones. Tips para tener en cuenta a la hora de fotografiar a un solista.

Músico: Cuida el vestuario y maquillaje. Postura, actitud e impronta general dependerán de tus competencias.

Fotógrafo: cuida la composición, encuadra en versión vertical y horizontal, haz siempre 2 versiones. Recuerda la ley de la mirada, recuerda seleccionar y cuidar el fondo. En los anexos de este documento se desarrolla en profundidad este tema.

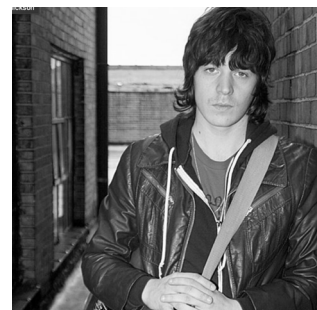
Foto @cadudias

SOLISTA ES EL EJEMPLO DEL CONCEPTO MUSICAL

La imagen proyectada debe corresponderse con aquello que la música promueve. El sentido unitario del mensaje es lo principal a la hora de levantar una sesión. El solista es quien porta el ADN del proyecto musical, es el modelo a seguir por la audiencia.

Foto @annagdickson

IDEA LO MÁS INTENSA POSIBLE

No guardarse nada, es la oportunidad de traspasar los límites, tanto como músico y como fotógrafo:

- Explorar ángulos de disparo inusuales
- Incorporar actitud performática

Foto @annagdickson

Proyectos solistas, apoyo conceptual

Una alternativa es que el artista presente su material en colaboración a otros sujetos o elementos que aporten a su idea y refuercen el mensaje musical como objetos, instrumentos, maquillaje, vestuario, entre otros.

INSTRUMENTOS Y ACTITUD

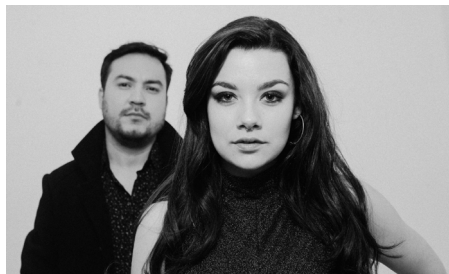

Fotografía Xavier J. Peg

Es desasosiego de esta imagen proyecta una antesala de su música, te prepara para escuchar algo de poca tranquilidad, emplaza al espectador a recibir una alta descarga energética.

MÚSICO Y ACTRIZ COPROTAGONISTA

En este caso el músico se hace acompañar de una actriz que refuerza el título de su canción "Nena". Esta imagen es parte de una serie y refuerza la presencia de "una mujer" en su propuesta musical. Aunque ella no sea parte del fonograma.

Fotografía patriciojaviervargas

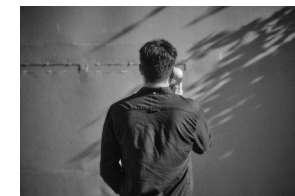

Fotografía patriciojaviervargas

EL RECURSO DE TRANSMITIR EN SERIE

No escatimar en argumentos visuales a la hora de transmitir una idea nos permitirá que se exprese de manera contundente y clara.

Si una imagen por sí sola no alcanza, se puede usar perfectamente en una serie de fotografías o piezas gráficas. Las redes sociales y medios de comunicación *permiten que las campañas se realicen en el tiempo y no solamente una sola pieza*. La serie de imágenes a continuación gira en torno a un concepto: el teléfono como símbolo de una comunicación que cada vez es más escasa.

Con instrumentos

Los instrumentos son parte de un discurso que la memoria colectiva tiene, de hecho, con ciertos instrumentos puedes hacerte una idea bien cercana del producto musical que se ofrece . Foto por Darren Bridge

EL INSTRUMENTO COMO ICONO

La ejecución de los instrumentos condicionan la postura y gestos en los escenarios, sin embargo, a la hora de hacer fotos de promoción, estos pueden adoptar otras funciones y les dan a los músicos una disposición diferente. Los instrumentos pueden ser un **puntal de confianza**, una guarida que representa un lugar común y conocido para el sujeto fotografiado . Fotos página 29 por Alectra Busey

Esfuerzos en la captura

Una forma simple y sana de plantear una sesión de fotos es a través de la definición de los esfuerzos a la hora de sacar las fotografías. Por ejemplo, si utilizo una toma aérea desde muchos metros de altura, el sujeto pierde protagonismo al igual que su vestuario, maquillaje, actitud, etc. En el caso contrario, si nos centramos exclusivamente en el sujeto, cobrará más importancia su actitud, su vestuario, lenguaje corporal, maquillaje, etc. Una tercera alternativa es mezclar ambos esfuerzos, donde un rol sobresaliente del sujeto es acompañado de un gran despliegue técnico (iluminación, locación, captura, edición, etc).

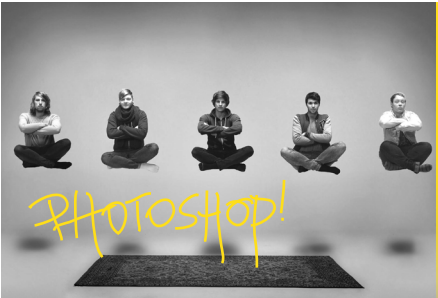
A CARGO DE MÚSICOS

El protagonista logra a través de su lenguaje corporal, actitud y desenvoltura general, una imagen potente que cristaliza la propuesta musical. Foto por Alectra Busey.

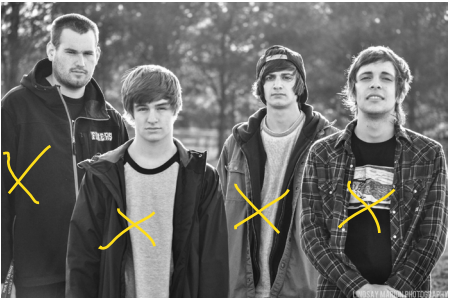
A CARGO FOTÓGRAFOS

Cuando el motivo de la fotografía depende más del equipamiento fotográfico, del espacio arquitectónico o de la técnica fotográfica. Ejemplo: fotografía aérea. Foto por James Lano.

TRABAJO DE AMBOS

Un trabajo en conjunto donde locación, fotografía, actitud, vestuario, maquillaje, entre otros están al servicio de la fotografía. Foto por Julian Pache.

Misma banda, misma locación, mismo vestuario, todo igual, pero basta con una disrupción de parte de los sujetos y la fotografía cambia su propuesta. Fotografías por Lindsay Marion.

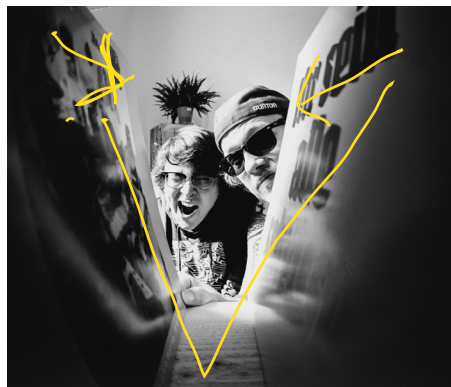
La intención de esta sección es ofrecer una perspectiva al músico sin experiencias a la hora de contratar a un fotógrafo, de modo que pueda situarse en un punto de partida donde sea capaz de determinar sus fortalezas y debilidades y desde luego, estas formas de clasificación no son oficiales ni definitivas. Desde mi rol como fotógrafo veo que es común que los sujetos (músicos) pidan ser dirigidos, sin embargo, no todos tienen las competencias para poder hacerlo: **no todos los fotógrafos son buenos directores ni todos los músicos son buenos modelos.** Vale la pena tener esto en cuenta para que la sesión sea más natural y orgánica. A continuación una lista de tareas de ejemplo respecto a los esfuerzos a la hora de realizar una sesión fotográfica.

PROTAGONISTA	MÚSICOS	FOTÓGRAFOS	AMBOS
TAREAS	Gran concepto Maquillaje Vestuario / Disfraces Actitud Lenguaje no verbal Lenguaje corporal Impronta Estado de ánimo Competencias escénicas Organización y liderazgo	Gran concepto Equipamiento Composición Dirección de modelaje Liderazgo en sesión Momentos decisivos Fotomontajes Retosques Postproducción digital	Gran concepto Lugar / emplazamiento Postproducción

Grupos

Organizar a los sujetos

Los grupos tienen una dificultad, y es traer de ordenarlos bajo algún criterio. Los números pares son cómodos cuando son parejas, se pueden dar relaciones entre los sujetos: complemento, complicidad, indiferencia, entre otros. Es una buena forma de trabajar conceptos.

Los números impares son más dinámicos, se pueden equilibrar por medio de muchos esquemas. Otra ventaja de los impares es cuando hay un líder ya que puede ocupar el lugar central y destacará más fácilmente. El ojo recorre y es bueno saberlo, nos gusta naturalmente reconocer el orden en el caos.

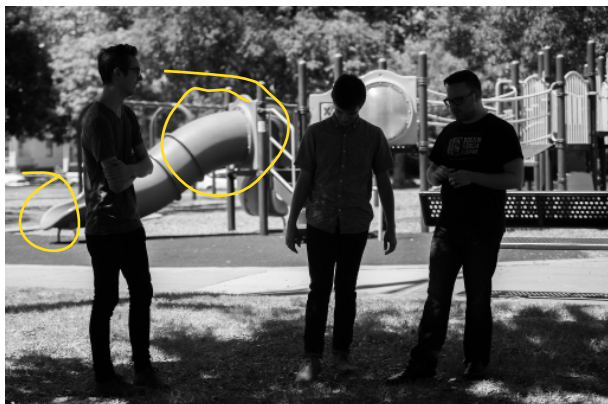
PAREJAS

La relación de ambos se da por pequeños gestos de contacto, miradas, posturas. Cada elemento comunica.

IMPARES

Del centro hacia las laterales es más fácil componer. Los grupos de 3, 5, 7 son ideales.

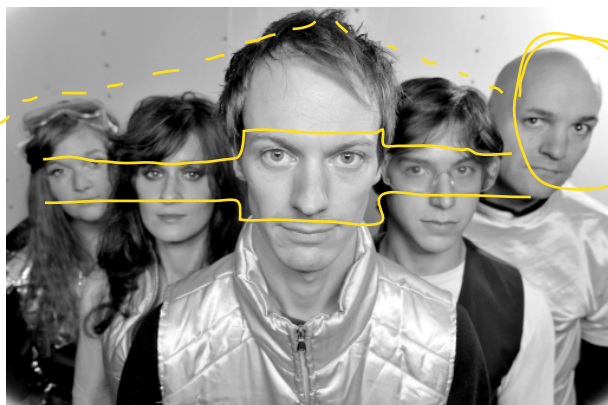

Ejemplos

Mensajes y ruido

Esta sección muestra algunos elementos que ponen en riesgo la intensidad del mensaje. Si bien todas son correctas, quedan algunos reparos a la hora de juzgar técnicamente la fotografía.

Insisto que todo dependerá del contexto y la intención que está detrás, pero lo que nos interesa en este documento es armarnos de un criterio para juzgar el material fotográfico que produzcamos.

LA EXCEPCIÓN CONFIRMA REFINA LA REGLA

Esta frase da a entender que hay un error en la generalización. Se presenta y hace visible un patrón, pero queda incompleto o se rompe a causa de una "excepción".

Esta situación comúnmente genera ruido al ojo humano pues como se describe en la *apofenia* y/o *pareidolia*, el ser humano tiende a **ver patrones**, conexiones o ambos en sucesos aleatorios o en datos sin sentido. La tendencia natural es aplicar orden en el caos. Por ejemplo la construcción de constelaciones, la visión de animales o rostros en las nubes, imágenes de rostros en aparatos, entre muchos otros.

Es por eso que, *si queremos establecer un patrón y un orden*, considerar que las excepciones refinan la regla, y la idea es construirla lo más nítida posible.

PERFORMANCE Y HABITAR UN ESPACIO NO HABITUAL

Uno de los métodos para llevar el concepto musical a lo más alto por años ha sido salir de la zona común y costumbrista de los sujetos retratados para ingresar a un *universo visual* más intenso, artificial y su propósito no es otro que levantar el mensaje reforzando el concepto a través de las imágenes.

Esta sesión fotográfica sitúa al cuarteto musical en un escenario cotidiano, donde se cumple correctamente la tarea de mostrar a la banda. Fotos por DavezPicts.

Esta serie muestra a los artistas en situaciones no habituales. Ya sea a través de:

- Habitar lugares
- Usar maquillaje
- Realizar acciones
- Usar disfraces
- Realizar actividades

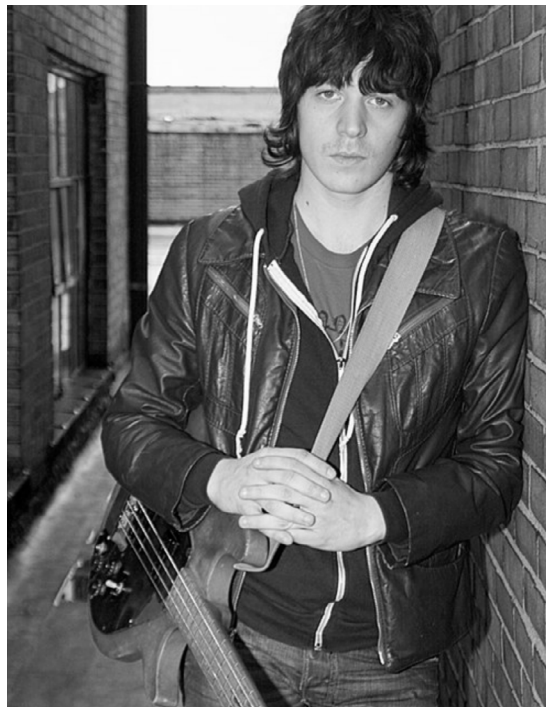
Vemos en estas fotografías un *aporte a la idea musical* que ayuda a instalar *ideas adicionales* a lo que la música proyecta.

La serie del cuarteto musical se plantea desde lo habitual e insisto que es una situación correcta, se puede avanzar al plano de las ideas adicionales en la propuesta (con el maquillaje, la actitud, la mirada, el lenguaje corporal) no obstante, se hace más difícil.

La última fotografía en la playa, refuerza muy bien la propuesta de una banda que instala el concepto surf, playa a su idea musical.

Conclusiones

Ninguna foto es mejor que la otra, sin embargo cada una transmitirá de mejor manera una idea. El ultra usado lema “depende de tu necesidad” otra vez cobra sentido. La promoción de música a través de imágenes viene a reforzar tu idea, tu concepto, ese espacio que hay que llenar en la audiencia para que haga sintonía. Si quiero mostrarme casual voy por la opción 1, si quiero mostrarme más elaborado voy por la opción 2. Todo está bien. **Cada medio que hace publicaciones de música tiene su propio código visual** y es tarea nuestra observarlo y **ser suficientemente versátiles** para tener un **set que se acomode** a varios estilos visuales.

Internet y medios tradicionales aguantan todo tipo de fotografías. Desde lo más elaborado a lo más decadente y lo curioso. En serio ¡es que una misma fotografía podrá provocar diferentes reacciones dependiendo de quien la publique!. Una taza de café en tus publicaciones no tendrá el mismo impacto que una taza de café desde una cuenta de un comercio que vende café.

¿Quien hace la diferencia?

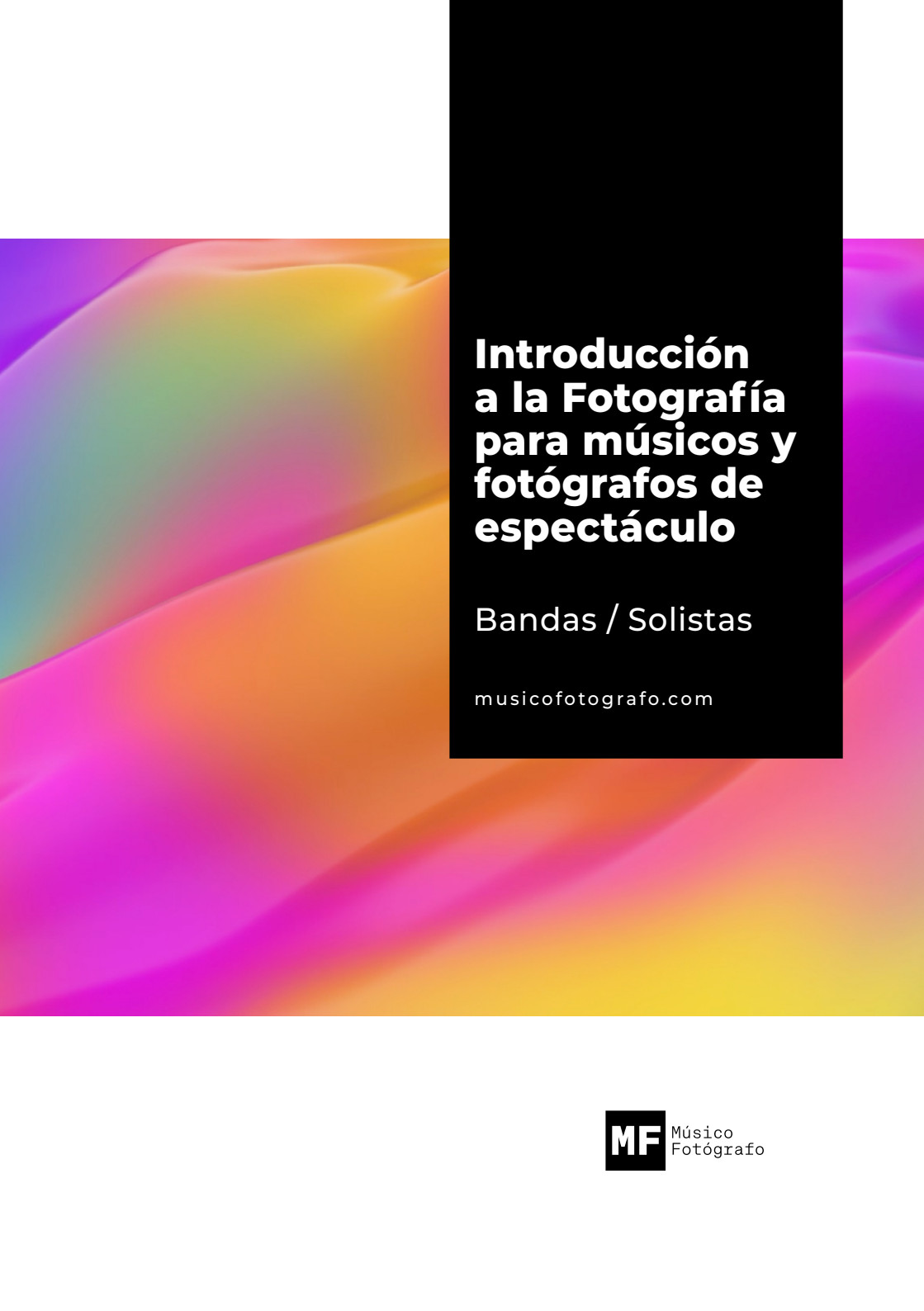
Pues la audiencia y es ella la que determinará si los esfuerzos dieron o no resultado.

Dicho esto, quiero reforzar la idea de que al contratar un fotógrafo, el encargo sea lo más claro posible y la sesión por la que se está pagando cumpla un propósito y lo haga bien, evitando la improvisación y que dirija hacia allá todos los esfuerzos. Personalmente **evito una sola sesión que “mate muchos pájaros de un tiro”**, que la misma sesión abarque muchos propósitos pues es difícil mantenerla bajo control, es por esto que insisto en la idea de sostener conversaciones sinceras antes de comprometerse en un trabajo y nosotros como fotógrafos empujar al cliente en todo momento a desentrañar su idea y esclarecerla de modo que llegue al punto de nitidez que permita dirigir los esfuerzos a un solo objetivo.

Por otro lado, a los músicos, los invito a ser sinceros en sus objetivos, a comprender que la estructura de un lanzamiento o plan de marketing tiene **fases** y **las fotos tienen que estar al servicio de estas fases** y no al revés. La estrategia es la conductora, **el discurso de la música es el eje central** y todo el esfuerzo que se hace desde la fotografía es ayudar a levantarlo. Lo primero es la música, la calidad y la belleza de lo que suena, nosotros desde la fotografía tenemos que estar al servicio de aquello.

Espero que esta guía de introducción sea útil, en mis redes sociales me encuentras como [patriciojaviervargas](https://www.instagram.com/patriciojaviervargas). Mi casa está en musicofotografo.com. Buena suerte y hasta luego!

Introducción a la Fotografía para músicos y fotógrafos de espectáculo

Bandas / Solistas

musicofotografo.com