

Introducción

Desde épocas inmemorables el ser humano ha estado acompañado de la historia de las imágenes y las cuales le sirven para expresarse, representar lo sagrado, compartir ideas con otros .

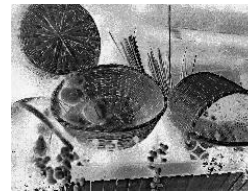
La característica fundamental de las imágenes es que gozan de un carácter que pueden equivaler (al ser un sistema de comunicación y de información), guardar mayor proximidad con la realidad y que por lo tanto pueden ser comprendidas por diferentes culturas.

En la formación de un curador, de un fotógrafo o, de un entusiasta de la fotografía, Los aspectos técnicos y compositivos representan un gran reto inicial, que con la práctica le permite dejar de lado para concentrarse en el objeto final, que no es otro que la imagen. Hacer, crear una fotografía, lograr una imagen, va mucho más allá de los aspectos instrumentales, implica la asimilación de un lenguaje y luego su acomodo a las necesidades expresivas de cada individuo.

Nadie que desee ser fotógrafo o utilizar la Fotografía como herramienta de trabajo o de estudio puede desconocer la tradición de la que formará parte. Igual que aprendemos a leer para luego escribir, debemos aprender a mirar fotografías para luego hacerlas, incluso imitándolas, hasta que de nosotros vaya surgiendo, fruto de la admiración, envidia, asombro o deseo incontenible de fotografiar y eventualmente, nuestro propio estilo visual.

- o Composición fotográfica.
- o Elementos básicos que conforman el lenguaje visual para su denotación y connotación.

o Reglas de composición.

La Fotografía y la pintura han ido de la mano por mucho tiempo, una le ha ayudado a la otra para que ambas sigan floreciendo hasta nuestros días.

composició
n

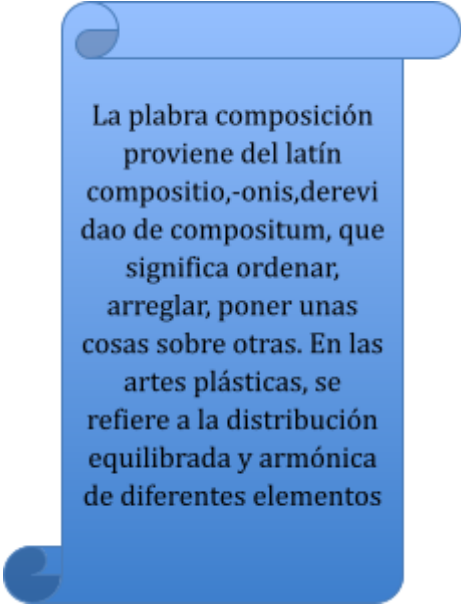
En los orígenes de la composición en la Fotografía, es sabido que ésta es un arte derivado de la pintura, y de ella hereda gran cantidad de fundamentos y conceptos.

La composición es uno de esos aspectos adquiridos de la pintura. Es por ello que, si queremos estudiar más profundamente la composición en la Fotografía, podremos servirnos de mucha bibliografía orientada a la pintura, pues se rige por los mismos principios.

En la percepción de la composición en la Fotografía, se tiene una gran cantidad de reglas y conceptos sobre la composición fotográfica, el concepto subjetivo que es propio del fotógrafo es la mirada que toma un papel fundamental a la hora de componer nuestras fotografías.

El buen gusto del fotógrafo es muy importante, será un aspecto decisivo a la hora de elegir una buena composición, no por seguir las reglas de la composición fotográfica obtendremos una buena fotografía, así como tampoco obtendremos una mala fotografía si decidimos saltarnos estas reglas con buen criterio.

Para que una fotografía sea buena se necesita un cincuenta por ciento de técnica y un cincuenta por ciento de composición.

La palabra composición proviene del latín *compositio*, -onis, derivado de *compositum*, que significa ordenar, arreglar, poner unas cosas sobre otras. En las artes plásticas, se refiere a la distribución equilibrada y armónica de diferentes elementos

Empecemos con el tema: Composición Fotográfica

La composición fotográfica es la organización de los elementos que aparecen en la foto para ser ver claramente la razón o el mensaje de la misma.

En las reglas básicas de composición hay que tener en cuenta la diferencia entre la visión humana y la visión de la cámara. Este contraste pone de manifiesto las reglas de composición tienen que aplicarse teniendo en cuenta la existencia de una rutina visual humana y las condiciones innatas relacionadas con ese uso.

Diferencia básica entre dos clases de visión.

La visión humana carece de límites de forma, pero la visión de la cámara queda siempre limitada a un cuadro geométrico. Por esta razón la capacidad de la cámara es limitada. Solo podemos utilizar nuestros medios de composición dentro de ese encuadre.

Veamos un ejemplo:

En la Fotografía debe existir un elemento principal que subordinen a los demás de tal forma que ese elemento sea la razón de la foto. Si fotografiamos unas **escaleras**, el resultado debe ser nítido y el tema debe ser preponderante. Si en la foto aparecen otros elementos como personas, juguetes y bancas que tienen la misma importancia visual, el receptor no sabrá qué ver y la composición y el mensaje fallan.

Los elementos que aparecen en la fotografía deben de ser de muy poca importancia con las escaleras de tal forma que ésta sea lo que el espectador capta en su primera percepción.

Existen diversos recursos para ser destacar el elemento principal algunos de ellos son:

- **Aislamiento.**

Acción de separar, escoger algo de entre muchas cosas y presentarlo de manera aislada. Generalmente por medio de un gran close up o acercamiento.

- **Enmarcamiento.**

Limitar o ceñir una cosa a otra. Destacar el sujeto principal de la fotografía por medio de otros que lo encuadran o delimitan; es otro método para destacar el elemento principal.

- **Contraste de color.**

El color está presente en Fotografía y nos puede ayudar de manera significativa para realzar los encuadres.

Si bien no estás conciente de ello, cuando vas a tomar una fotografía y estás buscando el encuadre para tu toma, uno de los elementos determinantes que hará que elijas un encuadre u otro será el color

Una toma fotográfica puede tener colores llamativos, o colores más tenues. El color presente en nuestra toma puede ofrecernos al momento de ver nuestra imagen, emociones, sensaciones, estados de ánimo, entre otros.

En Fotografía cuando se habla de contraste de color es más complejo que en el blanco y negro. El color se divide en dos grupos: los colores fríos: violeta, morado, azul, verde y los colores cálidos: amarillo, naranja y rosa.

Al fotografiar nuestro propósito es lograr que haya contraste de color, hay diferentes formas de lograrlo:

- ❖ Integrar un color frío con un color calido.
- ❖ Cuando sobre un fondo neutro, aparece un elemento con un color llamativo.
- ❖ Hay colores armónicos los cuales son los que combinan entre sí, es decir, que se ven bien juntos. Cuando los combinamos se añade interés y contraste a las fotografías.

Contraste:

En la imagen fotográfica o televisiva, inexistencia o escasez de tonos intermedios, de tal manera que resaltan mucho lo claro y lo oscuro.

<https://dle.rae.es/contraste>

- **Contraste de iluminación.**

Cómo ya se ha mencionado el contraste se produce al destacar un elemento visual en comparación con otro en una misma imagen. El contraste de iluminación puede darse también por la combinación de intensidad de luces y sombras .

La luz y la sombra van de la mano, gracias al juego entre ellas, podremos dirigir la mirada hacia la parte que más nos interesa en nuestra fotografía.

Por ejemplo:

Cuando hablamos de iluminación en términos generales, no solo se refiere a cómo iluminamos una escena, sino también a cómo no la iluminamos. Que decidimos que se vea y lo que no, mediante el juego entre luces y sombras.

Cuando manejamos la luz como un elemento compositivo más en la fotografía, se puede incluir de dos formas en nuestras tomas:

Una es la forma simple: Incluir la propia fuente de luz en la composición: la luz del sol, luz de vela, entre otras.

La segunda forma, es cuando la luz ilumina de una forma especial un motivo fotográfico. Si observas a tu alrededor, seguro que descubres rincones especiales por la luz que le incide en un momento concreto.

- **Contraste de enfoque.**

El enfoque es otro de los elementos fundamentales para dirigir la atención del espectador y resaltar los motivos de nuestras composiciones. Esto lo puedes lograr con el anillo de enfoque de la cámara fotográfica el cual nos permite enfocar a distintas distancias. Controlando la apertura del diafragma, la distancia focal, y la distancia entre la cámara y el sujeto enfocado, podemos conseguir mayor o menor profundidad de campo en la imagen y también enfoques selectivos.

Tal vez, tengas dudas sobre la apertura de diafragma... este punto se verán en las próximas clases.

- **Contraste de forma.**

Un contraste de forma se obtiene de dos o más maneras opuestas o diferentes. Por ejemplo: un rectángulo y dentro un cuadrado o líneas con rectángulos.

- **Contraste de tamaño.**

En muchos casos, nuestro elemento principal es muy grande: un paisaje, una escena urbana, un gran edificio. Cuando ocurra así el elemento principal requiere de un apoyo que consiste en un elemento pequeño que sirva de comparación con el elemento principal. Si lo fotografiamos sin algún elemento de apoyo, solo tendremos la escenografía. Para subsanar esta falla incluiremos el elemento de apoyo, por ejemplo: la paloma en la fotografía del caballo de Troya o la pequeña avioneta seguida de aviones grandes de pasajeros. para que no robe preponderancia a nuestro elemento principal que son el caballo de Troya y los aviones de pasajeros.

- **Ritmo.** Es la sucesión repetitiva de uno o varios elementos.

Las ventanas del edificio son una forma de ritmo simple. Los corazones junto con las sombras de estos dan un ritmo visual. El ritmo puede ser fijo, creciente o decreciente.

- **Equilibrio visual.**

Consiste en tener zonas con el mismo peso visual a los lados de la foto. En el caso en que no halla eje central en la foto, las zonas de equilibrio se determinan en el centro y las esquinas.

La recomendación básica para una buena composición para todas nuestras fotografías es clarificar o utilizar el menor número de elementos posibles en nuestra foto. Esto ayuda a ver en forma destacada el sujeto principal y focalizar el movimiento visual.

Continuamos con otros elementos compositivos.

- **La Simetría:** Generalmente se evita en la composición fotográfica aunque en ocasiones pueda lograr efectos extraordinarios. La simetría es el equilibrio axial. Cada unidad a un lado de la línea central corresponde casi exactamente con el otro lado.

- **Asimetría:** Ésta saca provecho de la atracción humana por lo desigual. El ejemplo más evidente es la “regla de los tercios”. Su aplicación produce una sensación de comunidad en el espectador. Se puede usar cuando se requiere mostrar acción, movimiento, emoción, exaltación o amplitud de campo en la imagen.

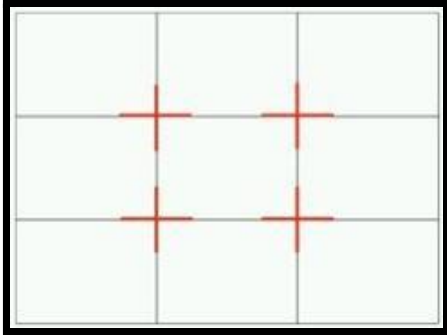
Desde la época de los griegos, los artistas han buscado tanto en la pintura, como en la arquitectura y la escultura, una forma de división de las cosas perfectas, la forma más atractiva de presentar al ojo humano; pero no existía nada que indicase en que proporción debían estar las cosas, objetos, seres vivos. Ahora existe una fórmula que permite dividir el espacio en partes iguales, para lograr un efecto estético agradable y que puede llegar a ser muy eficaz se le denomina también conocida como “regla de los tercios”

Al usar la regla de los tercios vas a obtener:

*Se crea una sensación de equilibrio.

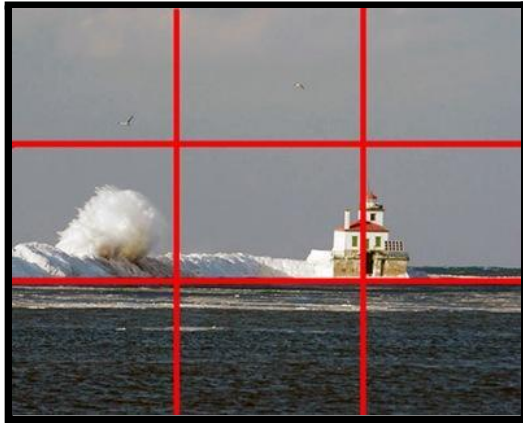
*La imagen adquiere más interés y complejidad que si colocáramos simplemente al sujeto, u objeto en el centro del encuadre.

La imagen gana sensación de profundidad y deja de ser plana.

(Alberto Claveria) Esta regla es muy utilizada en la Fotografía y consiste en imaginar que el visor está dividido en tercios, tanto en el eje horizontal como vertical. Esta cuadrícula crea cuatro puntos de intersección. Para utilizar esta técnica hay que situar al sujeto en los puntos de intersección en lugar de hacerlo en el centro del encuadre.

Ejemplos:

Alberto Claveria

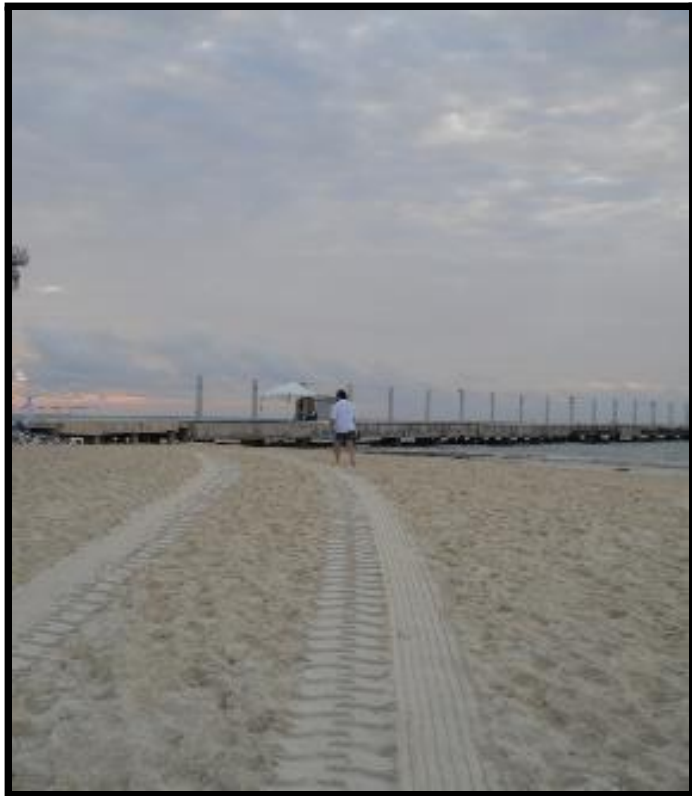

- **El Punto.** “En su más pura forma fotográfica, un punto (una marca, como se denomina en el arte) es el primer y único lugar donde el material fotosensible cambia debido a su reacción a la luz (se convierte en un diminuto punto de luz sobre un fondo uniforme” David Präkel. La fuente compositiva en su forma más simple. Es el punto o unidad visual mínima, señalizador y marcador del espacio.

- **Dirección:** La dirección se logra con las líneas visuales. Las huellas de las llantas sobre la playa que se juntan hasta llegar al muelle hace que el ojo recorra la dirección que dejan estas hasta llegar a su destino. Esta es una línea visual. La dirección del cuerpo y vista del burrito que nos lleva a salir del cuadro de la fotografía. También se puede sugerir por la expresión de una

persona. Una foto que muestre el rostro de un sujeto de frente pero con la mirada hacia la derecha inducirá al espectador a ver a ese lado, pues la actitud del sujeto crea una dirección visual.

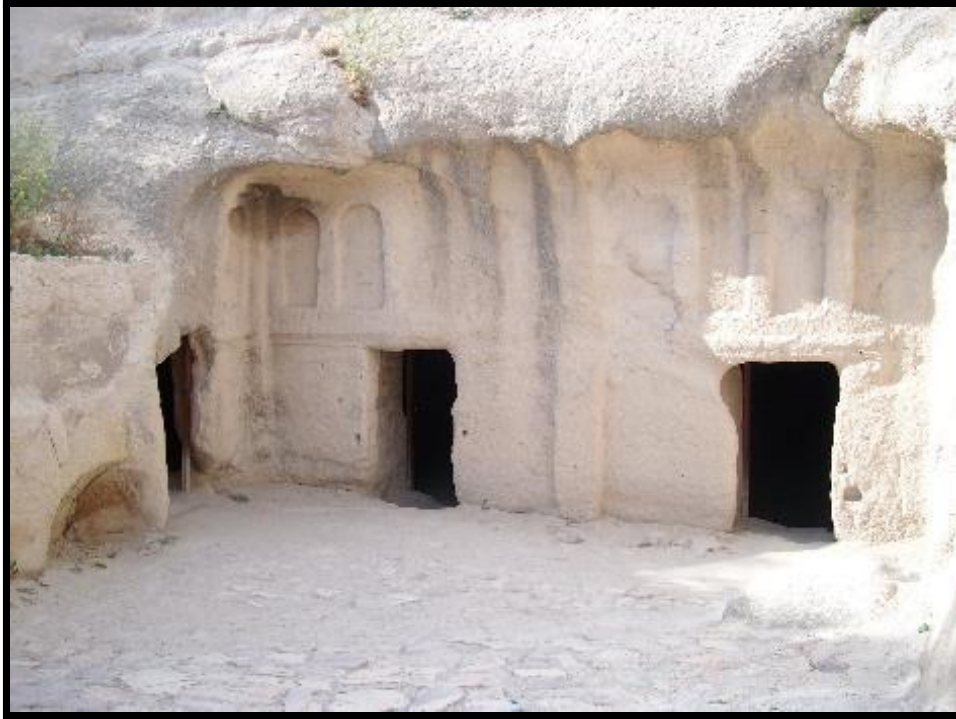
- **Línea articulante**, fluido, infatigable de la forma ya sea en la flexibilidad del objeto o en la rigidez del plano técnico.

- **El Contorno.** Líneas básicas como las que forman el círculo, el cuadrado, el triángulo y sus infinitas variantes y combinaciones. Permiten permutaciones dimensionales y planas.

- **La Dirección.** Canalizadora del movimiento que incorpora y refleja el carácter de los contornos básicos (círculo, línea, diagonal y perpendicular).

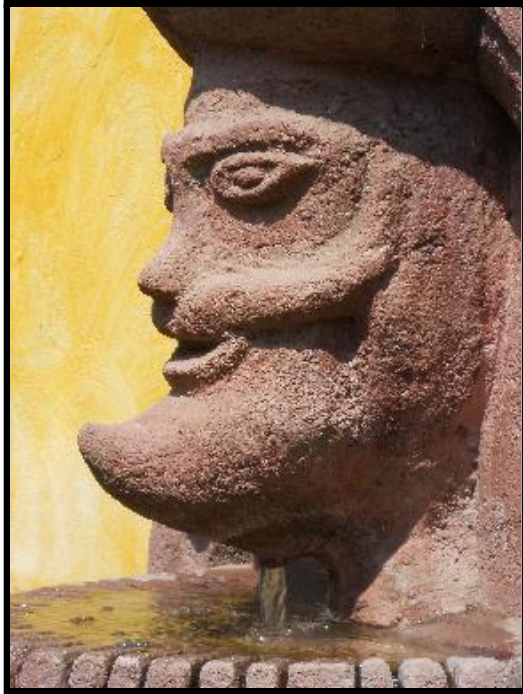
El Tono: presencia o ausencia de color.

El aumento de contraste en una imagen simplifica la forma y enfatiza las texturas marcadas. Contrastes más bajos suavizan el tono, reducen la apariencia de la textura y cambian el clima que transmite una imagen.

- **El Color:** Es la coordenada del tono con la añadidura del componente cromático. Elemento visual más emotivo y expresivo de la fotografía.

En la mayoría de las fotografías, el color es lo primero que pudiera llamar la atención en cualquier espectador. Con un buen entendimiento o conocimiento acerca de la forma en que los colores se combinan se pueden obtener composiciones agradables y de gran contenido estético.

- **La Textura:** Óptica o táctil. Carácter superficial de los materiales visuales.

Cuando hablamos de textura, por lo general nos referimos a la superficie de objetos tales como rocas o maderas. La vista y el tacto son dos sentidos que se hallan muy relacionados. Debido a esta conexión que desarrollamos en la infancia, la representación de la textura puede provocar, por asociación o por recuerdos, una fuerte respuesta emocional.

- **Escala y Proporción.** Tamaño relativo y medición.

El tamaño y la proporción ofrecen muchísimas oportunidades creativas para los fotógrafos. La cámara fotográfica se ha utilizado para lograr imágenes que reducen o exageran el tamaño.

- **La Dimensión y movimiento.** Estos son los elementos visuales que constituyen la materia prima en todos los niveles de inteligencia visual y a partir de los cuales se proyectan y expresan todas las variedades de declaraciones visuales, objetos, entornos y experiencias.

La dimensión existe en el mundo real, podemos sentirla y verla, pero en ninguna de las representaciones bidimensionales de la realidad, sean imágenes fijas o en movimiento, existe un volumen real.

La ilusión se refuerza de muchas maneras pero el artificio fundamental para simular la atención es la perspectiva. La perspectiva tiene fórmulas exactas con numerosas y complicadas reglas. Usa la línea para crear efectos, pero su intención última es producir sensación de realidad.

El movimiento. Es un elemento presente en las composiciones con mucha más frecuencia de lo explícitamente reconocible. La sugestión de movimiento es, ciertamente, más difícil de conseguir sin distorsionar la realidad que la dimensión. Por ejemplo, pero, sin embargo está implícita en todo lo que vemos: deriva de nuestra experiencia de movimiento.

Las imágenes, en sí misma, fija, inmóvil, pero hay técnicas capaces de engañar a nuestro ojo (hay que recordar el fenómeno de la persistencia retiniana y el cine, por ejemplo.) Partiendo de nuestro propio proceso de visión, en el que rara vez abunda el descanso, podemos añadirle dinamismo empleando determinadas técnicas, como la distribución de líneas y puntos en el encuadre de manera que en la composición se obligue al ojo a recorrerla de izquierda a derecha, de arriba abajo, en diagonal, dependiendo de la distribución de los elementos.

La persistencia retiniana permite que una imagen permanezca en la retina humana una décima de segundo antes de desaparecer por completo. Esto hace que percibamos la realidad como una serie de secuencias interrumpidas y no como una sucesión de imágenes estáticas e independientes.

Vistaoftalmologos.es

Sugerencias para obtener una buena composición.

La composición es subjetiva y depende de lo que el fotógrafo tenga en mente. No obstante, hay formas de lograr una fotografía atractiva. La primera es:

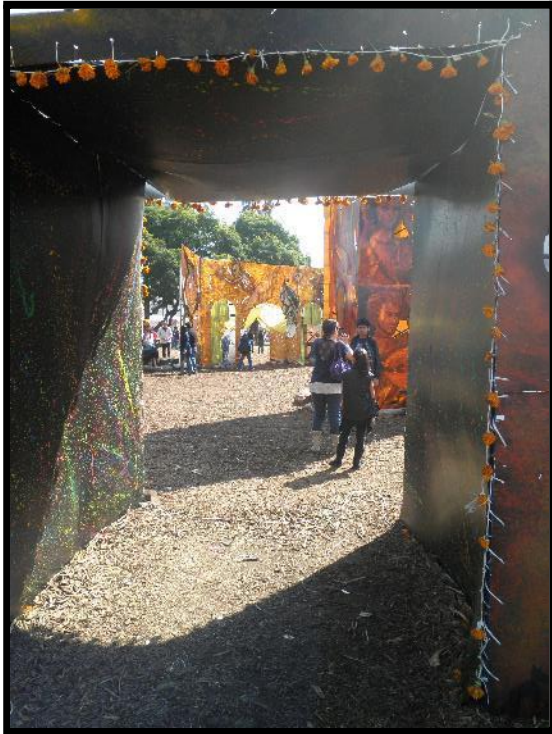
o

Ser Cuidadoso con el encuadre. Nada

estropea más fácilmente una fotografía que la presencia de elementos que distraen. No se debe centrar la atención en el sujeto hasta el punto de olvidar lo que hay alrededor. Observar todos los elementos que se encuentran alrededor de su objetivo y preguntarse si eso es lo que realmente se quiere que salga en la foto. Poner gran atención a los bordes de la toma (en el visor). Se debe considerar que en la toma usualmente aparecerán unos milímetros más de lo que realmente se está viendo.

- o **Cambiar la perspectiva.** Cuando una persona toma su cámara a la altura de los hombros y toma la foto, la mayoría de sus fotografías quedan a la misma altura y perspectiva, y producen una serie monótona. Esto se puede cambiar arrodillándose o incluso tirándose al suelo. Otra alternativa es subirse a un banco o mesa para estar más alto del sujeto que se está fotografiando. Al cambiar los ángulos de visión de la toma se consigue una nueva perspectiva y una fotografía que puede ser más llamativa.

- 8fot.

profundidad de campo. Todas las imágenes tienen un primer plano y un segundo plano (todas las fotografías cuentan con varios planos más). Lo que se haga con esos planos depende de cómo se quiere que el espectador vea la foto. Por ejemplo, si se elige una abertura grande, el segundo plano aparecerá desenfocado. Este es un efecto agradable para los retratos. En cambio, si se aleja con el zoom para conseguir un ángulo más amplio y elige una abertura pequeña, el sujeto y lo que lo rodean aparecerán con un enfoque más equilibrado. Hay que analizar lo que se desea en la fotografía; Es decir, que el motivo principal resalte sobre los demás. La profundidad de campo se definirá con base en ello.

El volumen se logra con la

- **Puntos de atención.** Buscar los elementos de una escena que llamen la atención del espectador a través de la foto. Hay que acercarse a las cosas, prestar atención a los detalles o por lo contrario, alejarse y capturar una atmosfera.

Recuerda tener claro el mensaje. Resaltar tu elemento principal. Considerar la relación con los otros elementos que aparecen en la escena analizar cada foto con atención antes de tomar tu fotografía, pensar en lo que realmente se desea que vea la gente y definir cómo queremos que el público reaccione. Hasta entonces deberíamos presionar el disparador. Hay que recordar el último límite de la composición es la imaginación.

Tenemos tres puntos para analizar en el sistema de medición de una imagen .

Cuando observamos una fotografía le damos una mirada general, sin fijarnos en detalles. ¿Nos llama la atención o simplemente pasamos por encima de la imagen?. Para saber si una fotografía tiene calidad hay que conocer los siguientes puntos.

- **Primero medir la técnica.** Este punto se refiere que equipo y técnicas utilizó el fotografo para la toma fotográfica. Sí empleó cámara análoga o cámara digital, usó flash o no, tipo de papel fotográfico donde se imprimió la foto, que objetivo manejó, entre otros. En este punto el receptor analiza la fotografía, el material y equipo que se usó para dar “klik” a la cámara fotográfica.

Cámara Nikon coolpix S9700, objetivo zoom 4.5-135mm, fotografía digital color, velocidad de obturación 1/250, apertura de diafragma f 8. ISO 400, luz artificial neón.

- **Segunda medición es el valor denotativo.** Descripción de los personajes y elementos que aparecen en la imagen. Se trata de describir con detalle la escena representada, señalando las actitudes, vestuario, entre otros, de las personas que intervienen o los objetos que forman parte de la misma y **valor connotativo.** El significado de la imagen. Los valores que uno puede darle a una fotografía – la significación de la imagen.

Para el análisis de una imagen de forma connotativa, interpretaríamos la imagen prestando especial atención a la contextualización: Exige localizar la composición en un contexto: campo, playa, ciudad, transporte, un país al que se hace referencia explícita, entre otros.

Valor denotativo.

Análisis de la imagen: valor denotativo. Reconocemos que es un vagón del metro de la ciudad de México con un variado conjunto de personas con diferentes actitudes y realizando diferentes actividades como leer, dormir y no es un viaje en hora pico. Las personas que viajan tal vez pertenecen a una clase media por el tipo de vestimenta que portan. Los tubos de sujeción se incorporan

a la imagen al igual que la iluminación uniforme de las lámparas ubicadas a los costados del vagón. Hay carteles de publicidad.

Ejemplo: Valor connotativo

Análisis de la imagen: valor connotativo. Esta fotografía nos puede producir deseo de ir a casa, y si

tal vez para aligerar nuestro viaje de regreso nos ocupamos de observar a nuestros compañeros de viaje podríamos deducir que hacen, que actitud tienen, a que se dedican, entre otras cosas, al observar con cierta atención sus rostros, la ropa y accesorios que usan, si están durmiendo, estudiando o leyendo, si han pasado un día agotador de trabajo o de estudio, preocupación, agresión o indiferencia, soledad, o simplemente están igual de deseosos que nosotros de llegar a casa.

- **La tercera es la trascendencia.** Y son los valores universales y atemporales que consolida la obra plástica como una obra de arte.

Para que una obra se catalogue como artística se requiere de:

- **Originalidad.**
- **Innovación técnica.**
- **Composición.**

Un ejemplo de obra de arte, es el cuadro de la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci. Siendo una de las obras más famosas del mundo.

wikipedia

Leonardo da Vinci
Mona Lisa
1503-17

slideshare.net

- El realismo extremo de Leonardo da Vinci al usar métodos matemáticos para medir las proporciones humanas.
- La técnica única del *sfumato* que también transmite un realismo muy avanzado para la época.
- La revolución que generó en las dimensiones y en las formas de retratar, considerada la base de todos los retratos occidentales.
- La suma de los misterios de la pintura; desde la identidad de la modelo hasta el porqué Leonardo da Vinci nunca entregó el encargo.
- El robo de la Mona Lisa causó sensación y creó un ícono. Ocurrió un lunes, el 21 de agosto de 1911, un día en el que el museo Louvre estaba cerrado. No fue sino hasta el martes que notaron el hurto.

Créditos fotográficos: Todas las ilustraciones del presente texto corresponden a:
Elena Zelaya Alger y Alicia Fernández Camacho.

Bibliografía.

Bayona P, Zelaya E:et al. (1992). **Minutas fotográfica**, México. ENP-UNAM.

Berger, J. (2000).**Modos de ver**, edit. Gustavo Gilli S.A., España, 2000.

Dondis A. (2017)**La sintaxis de la imagen**. Segunda edición. Barcelona España. Edit, Gustavo Gilli S.A.

Feineinger, A.(1996). **Arte y Técnica en Fotografía**. Barcelona edit. Hispano Europea.

Präkel, D. (2008), **Composición**, Barcelona. Exdit. Blume.

Información electrónica.

<https://support.thermal.com/hc/es/articles/207544226--Qué-es-la-tecnolog%C3%ADa-de-imagen-térmica>

<https://www.fotonostra.com/fotografia/fotodocumental.htm>

<http://www.entreperiodistas.com/fotografia-artistica-expresion-entre-tecnica-estetica/>

<https://www.albertoclaveriafoto.com.ar/blog/?p=374>

<https://www.culturagenial.com/es/cuadro-mona-lisa-o-la-gioconda-de-leonardo-da-vinci/>

<https://laimagenfija.wordpress.com/la-imagen-elementos-expresivos/escala-dimension/>

<https://www.dzoom.org.es/contraste-de-color-fotografias-impactantes/>