

CUESTIONES BASICAS DE LA COMPOSICIÓN (2)

Escuela de fotografía

Curso de fotografía II

www.moldeandolaluz.com

Publicado por Camarito el Abril 01, 2011

La Composición. Cuestiones básicas

“La fotografía no trata de lo que se fotografía, sino de cómo quedan las cosas fotografiadas”

Selección y distribución

Dibujar, pintar y hacer una fotografía tienen ciertas cosas en común. En cada caso se intenta detener un momento y plasmarlo en dos dimensiones.

El Mundo es dinámico, un lugar en constante cambio, donde las personas y las cosas se mueven en tres dimensiones.

Por el contrario, las fotografías y los cuadros no sólo “paran el reloj” por su naturaleza estática, sino que además enfocan la atención del observador en una parte enmarcada, donde las relaciones espaciales se han congelado en una presentación bidimensional muy especial. Tanto en la fotografía como en la pintura, lo dinámico se convierte en estático y el mundo tridimensional se aplana y aparece en dos dimensiones.

El artista construye, trabaja y retoca su imagen dentro de un marco (una imagen del mundo real o tal vez su imaginación). Siempre existe la posibilidad de revisarla o de cambiarla. Sin embargo, el fotógrafo escoge una imagen del mundo real y la organiza dentro de un encuadre. Los procedimientos fotográficos alternativos y la manipulación digital permiten modificar un poco la imagen, pero la materia prima de la fotografía proviene de una selección del mundo real.

Al principio, a los fotógrafos les tienta poner todos los “elementos” posibles en sus imágenes. Sin embargo, con experiencia se consigue un resultado más satisfactorio si se edita la escena conscientemente, teniendo en cuenta lo que se puede eliminar o simplificar para así reforzar el mensaje (el mejor consejo suele ser acercarse a la escena). Se sabe que se ha conseguido una buena fotografía cuando uno puede mirarla en retrospectiva y ver que todos los elementos tienen una función específica. Cuando uno empieza a darse cuenta de las ventajas que supone estructurar una imagen para ayudar a transmitir un mensaje, comenzará conscientemente a seleccionar, encuadrar y organizar los elementos y, con práctica, esto se convertirá en algo natural. La maestría técnica es tan importante como la composición, ya que un mensaje con fuerza sólo se puede plasmar mediante la combinación de una sólida composición y una buena técnica fotográfica.

Decía el fotógrafo David Bailey: “Se necesita mucha imaginación para ser un buen fotógrafo. Se necesita menos imaginación para ser pintor, ya que uno puede inventarse cosas”.

Escuela de fotografía

Curso de fotografía II

www.moldeandolaluz.com

Publicado por Camarito el Abril 01, 2011

En esta foto de Guendy vemos la profusión de elementos coloristas potenciales en las restauradas galerías Lafayette Haussmann de París. El fotógrafo ha decidido encuadrar, con buen criterio, la forma y los dibujos de cúpula de cristal, así como incluir también algunos de los intensos colores y las formas contrastivas de los arcos festoneados.

Las Reglas

En el pasado, muchas veces los fotógrafos tomaban ideas del arte y utilizaban sus reglas de composición que sólo les servían como herramientas para analizar la imagen acabada, pero no para crearla.

La pintura y el dibujo son una síntesis de una imagen ya vista, plasmada en un lienzo o papel. Incluso cuando pinta del natural, el artista puede añadir elementos de su imaginación y eliminar detalles o partes enteras de la escena, algo que el fotógrafo sólo puede hacer hasta cierto punto: simplemente, no puede decidir no fotografiar algo que está en la escena. La pintura y el dibujo son el arte de construir una imagen; sin embargo, la fotografía es el arte de la selección. Los grandes maestros se esforzaban por lograr la armonía, equilibrio y una belleza que superase la del mundo real. La fotografía muchas veces es el mundo real.

El artista tiene la libertad de cambiar las dimensiones y los elementos de la escena al pintarla para plasmarla armoniosamente en el lienzo, y puede utilizar conceptos geométricos para colocar los elementos clave. Gran parte de este procedimiento se basa en el conocimiento de las proporciones clásicas y la incorporación de las formas básicas, triángulos y círculos en la composición.

Escuela de fotografía

Curso de fotografía II

www.moldeandolaluz.com

Publicado por Camarito el Abril 01, 2011

Cubrir un lienzo al azar con pinturas de diferentes colores lleva mucho más tiempo que hacer una fotografía. Los pintores trabajan en un cuadro muchas horas y las imágenes van evolucionando durante el proceso. Para el fotógrafo, en el momento en que pulsa el disparador suele ser la culminación de proceso artístico y de composición. Hay fotógrafos que no quieren saber nada de la manipulación analógica o digital, por el contrario otros realizan sus obras de arte en el procesado y manipulación digital de la fotografía, pero no nos olvidemos es casi imposible que una mala foto se vuelva buena posteriormente, los fotógrafos que manipulan digitalmente sus fotos lo suelen hacer sobre excelentes registros y composiciones. Las técnicas de posprocesado permiten mejorar la expresividad de la imagen, pero para que así sea siempre hay que visualizar antes los resultados.

Una belleza sola. FOTO DE PEPE HARO

El nítido detalle y la diferenciación cromática destacan sobre el fondo negro, lo que proporciona a la flor un aspecto hiperreal. La intensa iluminación central y la curva del tallo y de los pétalos aumentan la sensación de “presencia”.

“La diferencia básica entre la fotografía y otras formas artísticas estriba en su habilidad única para plasmar simple y objetivamente algo que está ahí”.

Simplificar, simplificar

Como decía el filósofo y escritor “Malgastamos la vida con detalles...Hay que simplificar, simplificar”

Escuela de fotografía

Curso de fotografía II

www.moldeandolaluz.com

Publicado por Camarito el Abril 01, 2011

La composición es procedimiento mental de editar que aplica el fotógrafo cuando trabaja en una imagen con el objeto de hacer que el mensaje resulte más fácil de leer para la persona que lo observa. Uno de los errores más comunes consiste en pensar qué se va incluir en la fotografía.

Para el principiante es tentador dar importancia a la imagen llenándola con el mayor número de detalles posible. Sin embargo, pensar en qué es de lo que se puede prescindir dará más fuerza a la imagen. Buscar el sujeto más sencillo. La simplificación es una parte esencial de la composición; eliminar los elementos visuales que recargan la imagen permitirá que sólo queden los elementos más importantes que después podrá organizar para crear una imagen con una buena composición.

Los fotógrafos prestamos a menudo demasiada atención al elemento principal y se olvidan de los detalles de fondo.

El resultado es una imagen mal organizada. Una rápida comprobación de los elementos que hay alrededor del sujeto o elemento central asegurará que no haya nada que distraiga o que interfiera.

Reencuadrar en la cámara es una solución que se suele olvidar a la hora de simplificar una imagen. Un zoom puede reencuadrar la imagen sin cambiar la perspectiva siempre y cuando el fotógrafo y el sujeto no se desplacen. Acercarse llena el encuadre, enfatiza el sujeto y elimina el fondo. Esta sencilla técnica resulta sorprendentemente difícil de adoptar para los principiantes.

Si no se puede simplificar la imagen cambiando el punto de vista o recomponiendo el encuadre, se pueden utilizar técnicas fotográficas como el enfoque selectivo o la reducción de la profundidad de campo que ya estudiamos en una de las primeras lecciones (es decir, una mayor apertura) También se puede iluminar la imagen de tal manera que queden los detalles indeseados en la sombra o, por el contrario, inundarlos de luz.

Existen numerosas técnicas para hacer que las imágenes sean más simples. Éstas se pueden simplificar cromáticamente reduciendo o eliminando el color mediante los efectos de la película de blanco y negro. Como alternativa también se puede colocar el sujeto en un entorno claro (clave alta) u oscuro (clave baja). Para reducir el color en una imagen, también se puede hacer la fotografía bajo ciertas condiciones climáticas (lluvia o niebla), o bien usando en el objetivo un filtro difusor. Limitar la paleta cromática y efectos similares, como colorear a mano, se pueden conseguir durante el procesado o mediante la elección de colores que no sean intensos. (De estas técnicas nos ocuparemos cuando lleguemos al capítulo de los "Elementos formales" paleta de colores, tonos cálidos, tonos fríos, blanco y negro, etc, que se impartirán en nuestra escuela de fotografía).

Escuela de fotografía

Curso de fotografía II

www.moldeandolaluz.com

Publicado por Camarito el Abril 01, 2011

Retrato en sombra (Diana)

En esta fotografía, un ejemplo de la simplificación mas extrema, se ha eliminado totalmente el elemento principal. La intensa iluminación frontal, que supongo proviene de alguna ventana, crea una sombra sobre la pared y la convierte en el centro de atención. A pesar de que solo son siluetas se ha conseguido una interesante composición, se han conservado suficientes detalles del entorno, la pequeña paleta de tonos cálidos supongo proviene del sol del atardecer sobre una pared pintada.

Escuela de fotografía

Curso de fotografía II

www.moldeandolaluz.com

Publicado por Camarito el Abril 01, 2011

El turista con cámara

Esta imagen de Marta se ha simplificado utilizando una cartulina para eliminar el molesto fondo; se ha colocado lo bastante lejos como para no captar su textura y se ha utilizado una luz de lámpara en los laterales para producir esos reflejos en la parte central aportándole un espacio etéreo.

Escuela de fotografía

Curso de fotografía II

www.moldeandolaluz.com

Publicado por Camarito el Abril 01, 2011

La sección áurea

Leonardo Pisano (Leonardo de Pisa) también llamado Fibonacci, era un matemático del siglo XII famoso por el descubrimiento de una notable secuencia numérica.

Esta sencilla serie numérica empieza con 0 y 1. La suma de los dos números previos da el siguiente número, de ahí los números Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc. La relación entre cada par sucesivo de números de la serie (5 dividido entre 3 por ejemplo, da 1,666, y 8 dividido entre 5 da 1,6) se aproxima al número áureo (1,618034) que se identifica con la letra griega pi. Ésta se considera la clave de los secretos de la astronomía; también guarda relación con la proporción. El número áureo no ofrece una solución mágica a todos los problemas de la composición. Aunque la gente se remite a la forma de un rectángulo vacío construido con las dimensiones del número áureo (1:1,618), esto no funciona en las imágenes encuadradas según estas proporciones en las que el contenido tiene una gran influencia. Sin embargo, si parece que intrínsecamente nos damos cuenta de que la naturaleza está muy relacionada con secuencias matemáticas como la de Fibonacci y que concuerdan con nuestro sentido de la armonía y la proporción.

Escuela de fotografía

Curso de fotografía II

www.moldeandolaluz.com

Publicado por Camarito el Abril 01, 2011

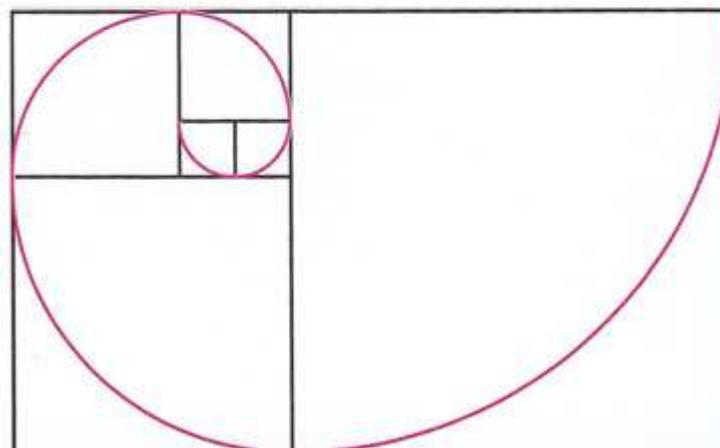
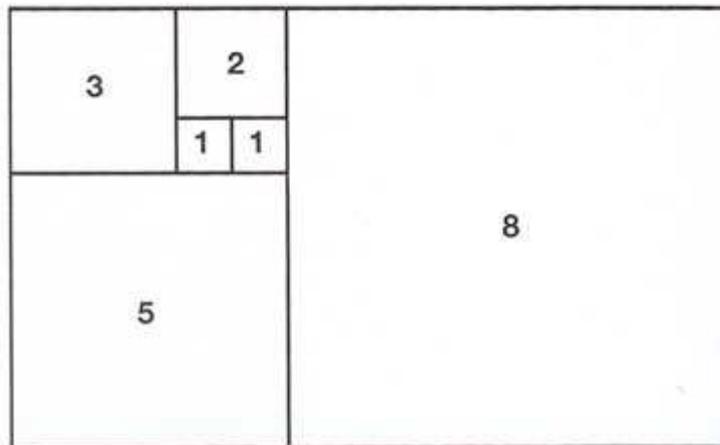
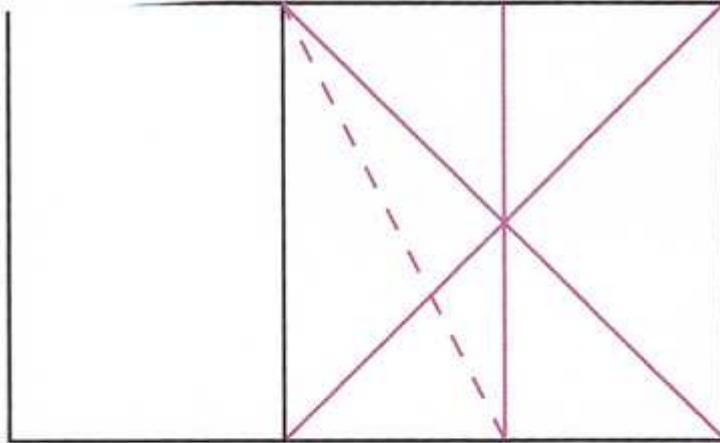
La sección áurea es una división basada en la proporción de l número áureo y se puede utilizar como método para disponer el elemento principal en una imagen o bien para dividir una composición en proporciones agradables. Es más fácil recordar una relación de 5:8 que 1,628, pero en realidad es lo mismo(a veces se utiliza el término para describir dicha división). Tanto la elección del lugar donde se pone el horizonte como establecer el punto principal de interés o dividir un encuadre en proporciones agradables se puede hacer partiendo de esta relación, aunque evidentemente esto no garantiza la calidad de la imagen final.

Escuela de fotografía

Curso de fotografía II

www.moldeandolaluz.com

Publicado por Camarito el Abril 01, 2011

En esta secuencia de diagramas, el primero (superior) se ha construido siguiendo las proporciones del número áureo. El segundo (centro) es un rectángulo con cuadrados basados

Escuela de fotografía

Curso de fotografía II

www.moldeandolaluz.com

Publicado por Camarito el Abril 01, 2011

en la secuencia de Fibonacci. El tercero (inferior) muestra la espiral de crecimiento natural acorde con nuestro sentido de la armonía.

Las espirales basadas en la secuencia de Fibonacci se esconden en la distribución de las semillas de este girasol. El crecimiento de las plantas, la formación de las conchas marinas e incluso las proporciones de nuestro cuerpo reflejan progresiones matemáticas similares.

En la próxima lección seguiremos con cuestiones básicas de Las reglas, así pues analizaremos:

La regla de los tercios y la simetría dinámica

El punto de vista

La Perspectiva