

Cuestiones básicas de la composición

Escuela de fotografía

Curso de fotografía III

www.moldeandolaluz.com

Publicado por Camarito el marzo 22, 2011

La composición ha sido una de las principales preocupaciones de los fotógrafos (profesionales y aficionados) desde los inicios de la fotografía, a mediados del siglo XIX.

Las ideas del mundo de las bellas artes, basadas en una historia establecida de la crítica del arte, ensombrecieron totalmente el desarrollo del nuevo oficio en sus inicios. Muchos de los principios de la composición pictórica se aplicaron en la fotografía. Los seguidores del movimiento fotográfico pictorialista abrazaron este movimiento, pues para ellos suponía la legitimación de la fotografía como arte por parte del mundo artístico. Sin embargo, algunos fotógrafos más arriesgados consideraban la fotografía como algo único y se revelaron contra las convenciones de la composición pictórica.

En la actualidad, la fotografía se ha democratizado de una manera jamás vista, todo el mundo puede ser fotógrafo. La historia de la fotografía instantánea es tan larga como la historia de la fotografía moderna. Muchas de estas instantáneas se han hecho con gran entusiasmo, pero con poca sujeción formal a las reglas de la composición. En la moda postmoderna, los fotógrafos se han apropiado con fines creativos de la fotografía instantánea. La ubicuidad de la imagen fotográfica en los medios de comunicación y en la publicidad deja a un lado las nociones históricas del arte y crea oportunidades para que surjan nuevos tipos de composición, aunque bastante más estilizados que antes.

Las reglas de la composición proporcionan a los fotógrafos un principio de organización y de poder, aunque también pueden actuar como una camisa de fuerza que inhiba la creatividad y eso puede llevar a captar imágenes estereotipadas. Muchas de las llamadas “reglas” de la composición están basadas, más que en experimentos científicos o estudios, en un análisis de lo que las instituciones y los fotógrafos han considerado tradicionalmente como imágenes eficaces.

Por ello, a partir de ahora vamos a tratar la motivación y la psicología de la fotografía, estudiaremos la diferencia entre una instantánea y una fotografía con una composición formal, también abordaremos algunos de los conceptos artísticos que se rigen aplicando en la fotografía y analizaremos cuáles son relevantes y cuáles no lo son.

Escuela de fotografía

Curso de fotografía III

www.moldeandolaluz.com

Publicado por Camarito el marzo 22, 2011

Foto de Salvatore.

Simplemente escalones.

Esta fotografía de Salvatore (es una pena no disponer de los datos técnicos) plasma un tramo de escalera de piedra y nos demuestra que “no hay nada mejor que la sencillez”. Esta imagen está organizada alrededor de una línea diagonal colocada simétricamente, hecha con formas repetidas de los escalones y las sombras, que dividen la composición en dos planos. Ésta explora la textura y la sutileza de una limitada paleta cromática, así como también las variaciones de un dibujo que se repite.

Escuela de fotografía

Curso de fotografía III

www.moldeandolaluz.com

Publicado por Camarito el marzo 22, 2011

LA COMPOSICIÓN

El ojo y la cámara no ven las mismas cosas. Constantemente el cerebro procesa de forma activa la información que recibe de la vista y descarta los detalles que no quiere, pero para la mirada pasiva de la cámara estos detalles tienen la misma importancia que el resto de los elementos.

Pensar en el número de fotografías que se hacen. El hecho de que alguien lleve una cámara fotográfica significa que se tiene intención de crear algún tipo de imagen. Lo que llama la atención depende enteramente de la motivación para llevar la cámara: el interés en la personas, en el paisaje, en la fauna y la flora, etc. Cuando algo atrae, la persona se para y pone la cámara ante los ojos. El disparador se presiona en el momento en que “ve” lo que le ha hecho parar. A veces, se pulsa el disparador en el momento en el que se siente más emoción por lo que se ve. Las imágenes, una vez vistas, no se suelen imprimir y se abandonan en el disco duro del ordenador. Si las imágenes se imprimen y se muestran a otros, generalmente se explican los sucesos o momentos que se querían plasmar y normalmente se suele decir: “Había que estar allí”

Pero la cámara no sirve para registrar lo inregistrable. El disparador se aprieta en un intento de capturar un pensamiento complejo o una reflexión personal de una escena o de un evento. En otras palabras, la imagen no se ha organizado. Algunos elementos constitutivos que identifican y dan sentido al mensaje de la imagen por alguna razón no se han logrado capturar, de manera que el significado de la imagen no queda claro. Siempre nos quedará el recurso de “había que estar allí”. Pero lo cierto es que la imagen tiene que ser capaz de explicarse por sí misma. Volveremos a hablar de estos elementos constitutivos cuando analicemos los elementos formales en la fotografía.

Una de las lecciones fundamentales de la fotografía consiste en aprender a captar lo que uno ve, no lo que piensa que ve; es demasiado fácil hacer una fotografía que coincida en el estado mental en el momento en que se aprieta el disparador y no con lo que hay en realidad delante del objetivo de la cámara.

Como decía el fotógrafo Robert Heinecken “Hay una gran diferencia entre tomar una fotografía y hacer una fotografía”

Locutor de la Televisión del Principado de Asturias y entrevistado del carnaval de Oviedo.

Escuela de fotografía

Curso de fotografía III

www.moldeandolaluz.com

Publicado por Camarito el marzo 22, 2011

Instántanea

En esta foto de Guendy vemos al presentador de la TPA y el disfrazado de Drag Queen en el centro de la fotografía no está lo bastante diferenciado del resto personas. Hay varios elementos que nos distraen, el cámara, el resto de disfrazados la catedral... (f8- 1/200s – 24mm)

Escuela de fotografía

Curso de fotografía III

www.moldeandolaluz.com

Publicado por Camarito el marzo 22, 2011

Presentador y Drag Queen

En esta otra foto vemos que Guendy ya ha pensado en la escena y estamos ante una buena composición. Un ligero cambio de punto de vista hacia la derecha y la utilización de un zoom corto han permitido eliminar de la imagen los rostros del resto de personas y elementos que distraían la atención. (f 7.-1/125s – 70mm)

La velocidad de obturación se ha sacrificado la apertura con objeto de recuperar la profundidad de campo, que se había perdido por aumentar la distancia focal de 24mm a 70mm; pero la velocidad todavía es lo suficientemente rápida como para captar la expresión del entrevistador mientras escucha al entrevistado.

Como decía otro gran fotógrafo Terence Donovan “Lo que se ve en una fotografía no es lo que se ve en el momento de hacerla. “La fotografía es, en realidad, la habilidad de plasmar una mentira visual”.

Escuela de fotografía

Curso de fotografía III

www.moldeandolaluz.com

Publicado por Camarito el marzo 22, 2011

Dar forma a la imagen

¿Cuál es el propósito de una imagen fotográfica? Hacemos fotografías para compartir experiencias, para mostrar a la gente cosas que de otro modo no verían y para decir algo acerca del mundo o sobre uno mismo que no se puede decir mejor con palabras.

La composición de basa en el proceso de identificar y colocar los elementos para producir una imagen coherente. Todo en una imagen conforma una “composición” Aprender a componer es como aprender una lengua. Una vez que se ha aprendido un idioma, uno lo habla sin pensar. El objetivo del fotógrafo es llegar a dominar el lenguaje de la composición.

Reaccionamos ante los objetos de las fotografías de forma similar a como lo haríamos si los viésemos de verdad. Hay una cruda ecuación: cuanto más intensa es nuestra reacción, mejor es la imagen. ¿Cómo sabemos esto?. La imagen de un soldado herido y moribundo nos conmueve. Si no entendiésemos que el objeto de la imagen es otro ser humano, simplemente veríamos la fotografía como un estudio en rojo, rosa y caqui.

La composición es un procedimiento estructurado, pero, con la costumbre, resulta fluida y se aplica de forma natural. Se alimenta de emociones: sin emoción sólo se logra crear imágenes placenteras y superficiales sin un verdadero sentido.

Para comprender mejor los principios de la composición, hay que separar los elementos constituyentes en líneas, contorno, forma, textura, dibujo y color. Aunque es necesario estudiar todos estos elementos por separado, la composición es precisamente el modo en que se combinan, como si de los ingredientes de una receta se tratasen.

La cámara rara vez se encontrará con uno de estos elementos aislados. Al escoger un sujeto, el fotógrafo primero tiene que descubrir los elementos que forma la escena que tiene ante la cámara y sólo entonces puede decidir cómo equilibrar y mezclar los elementos de la composición.

Decía el escritor de arte Guillaume Apollinaire “La geometría es a las artes visuales lo que la gramática es al arte de la escritura”.

Escuela de fotografía

Curso de fotografía III

www.moldeandolaluz.com

Publicado por Camarito el marzo 22, 2011

Foto de Yi Wan

El blanco y negro exageran los contornos, el tono y la modelo la forma, las puntas de su pelo sobresalen y nos llevan al contorno de luz que dibuja su perfil de labios, nariz y ojo. Este "instante" crea una especial sensación de atrevida elegancia en este tipo de fotografía y le confiere un excepcional toque personal.

Escuela de fotografía

Curso de fotografía III

www.moldeandolaluz.com

Publicado por Camarito el marzo 22, 2011

**En la próxima lección veremos SELECCIÓN y DISTRIBUCION, LAS REGLAS,
SIMPLIFICAR y LA SECCION AUREA**