

COMPOSICIÓN II

El elemento perdido

El espacio. No figura en los libros occidentales como elemento, mientras que es una de las primeras consideraciones en los orientales.

Sin la postura crítica del análisis, sin pensar bien qué utilizamos, cómo racionalizamos nuestros conocimientos, no llegaremos nunca a descubrir los errores, las incorrecciones, las falsedades. Todavía hay mucho de lo que hablar en los círculos de fotografía, y no es de técnica.

Yo le llamo ejercitamiento. Lo hago a menudo. Consiste en salir sin expectativas de hacer una foto, sino de forzar el equipo y los puntos de vista. Por ejemplo, realizo series a

baja velocidad de obturación mientras muevo la cámara. O coloco el angular en 17 mm y fotografío a la mínima distancia de enfoque a ras de suelo.

No pretendemos hacer buenas fotos, sino fotos diferentes. Casi siempre se consiguen ambas cosas. Se trata de explorar los extremos del equipo, de nuestra mente, de las circunstancias.

Es una forma de fomentar el hallazgo fortuito, en busca de nuevas fórmulas de expresión.

Estos ejercicios me permiten:

- Trabajar sujetos comunes desde nuevos puntos de vista.
- Fomentar el hallazgo casual.

- Descubrir estéticas diferentes.
 - Probar resultados que a priori descartó.
 - Explorar la propia capacidad de innovación.
 - Descubrir los propios límites y tabúes.
 - Encontrar formas de expresión para aplicar en futuras temáticas.
- El papel de Photoshop y otros programas en la innovación. Tal vez los programas de retoque nos permitan descubrir nuevas formas de expresión para aplicar a la fotografía purista o tal vez muchos incluso decidan que la fotografía es la base sobre la que expresarse mediante el retoque y la ilustración digital.

El caso es que es una herramienta más a utilizar y explorar según los pensamientos y ética de cada autor.

El retoque de una fotografía la desvirtúa como tal y afecta al mérito de la toma, pero puede mostrar óptimos próximos al imposible.

La anterior es una fotografía retocada con PS. Es, por tanto, una ilustración digital. Alrededor de la salpicadura se han añadido dos gotas y tres más desenfocadas que provienen de otras fotos. Tal vez sea imposible de obtener, pero marca un nivel muy elevado.

Sin embargo, nos ha marcado unas posibilidades a buscar. Estas a continuación no han tenido retoque, son fotografías.

El sentido del humor

Es posible que la fotografía nos aliente a seguir en busca de resultados formales y solemnes, pero corremos un serio peligro: olvidar el sentido del humor.

A muchos nos cuesta especial esfuerzo realizar imágenes donde se fomente el sentido del humor, imágenes que tendrán inteligencia y una lectura divertida, además de ser creativas.

En muchos casos, al igual que la imagen se complementa muy bien con la música, podremos utilizar la palabra hablada o escrita.

El don que no tenemos

Hablando de humor, se nos suscita un hecho que a menudo surge en los cursos sobre fotografía. Hay quien sostiene que hay personas que tienen un don para la fotografía. Es algo en lo que he pensado mucho. Mis conclusiones son:

- Si esto funciona así, a ver si hay algo más asociado al "don", el pelo rubio, por ejemplo, y así los demás lo podemos dejar tranquilamente y ahorramos esfuerzos.
- Por lo que yo se, los grandes fotógrafos se forman. La intuición funciona, pero no a todos los niveles.

Saber lo que nos gusta

Es algo que parece ser muy sencillo. Ojala toda la dificultad de aprender sobre Composición estribara aquí.

Nos sorprendería saber cuántas veces un fotógrafo puede planteárselo y cuántos fotógrafos lo hacen. Sobre las decenas de consultas sobre cual de estas fotos es la mejor, la respuesta es invariable: ¿A ti cuál te gusta más?

Y entonces nos encontramos perdidos. No se, ¿Cuál es la buena?

MAAAAAL. En fotografía no se trata de bueno o malo, sino de cómo valoramos el conjunto de la imagen y ello habla de su autor.

Las fotografías no son buenas o malas, nos gustan o no nos gustan. Nos impactan o no lo hacen.

Para valorarlas o comentarlas podemos recurrir a opiniones, subjetivas, que son irrefutables.

Y podemos explicar el porqué nos gustan o no, pero esta vez de forma lo más objetiva posible.

Esta es una imagen de gran carga subjetiva, por lo que puede despertar diversas sensaciones según el espectador.

¿Entonces debemos hacer fotos movidas, sin nitidez?

¿Olvidamos todo lo que hemos aprendido?

Pues no, lo que debemos hacer es fotos expresivas, subjetivas, con mensaje, que transmitan sensaciones. Hay muchas fotos basadas en el color, en las que la forma no es lo importante. En este caso podemos añadir el valor del movimiento, que tendrá mayor impacto visual que el de la forma, que ya la imaginamos.

Es el caso de otras técnicas, como la clave alta, la fotografía a través de transparencias, de distorsiones, etc.

Esta fase indica cierta madurez en los planteamientos del fotógrafo, aunque la descarte pronto por no gustarle los resultados.

Improvisar y premeditar

Esta fase marca ya una diferencia abismal en el estado evolutivo de un autor y supone que la obra de autor ya tiene una madurez y representa sus preocupaciones creativas.

Por lo general, los autores que empiezan improvisan durante cierto tiempo, salen a buscar todo aquello que puede ser una fotografía. No modifican nada en la escena original, ni acuden a un lugar especial en una hora determinada.

De esta fase pasan a pensar en las luces que transforman los paisajes, a esperar a ver el cambio que se produce, a aplicar modificaciones de la luz en pequeñas superficies. Y así se empieza a pensar en el concepto de "escenario": un lugar adecuado para realizar una producción, con figurantes, etc. Y también en los fondos, cómo pueden ser cambiados o alterados, en cómo hacer viables sus visiones sobre la realidad.

PREMEDITAR

Esta especie se llama *Nemoptera bipennis*. Es un bioindicador, que desaparece cuando suben los niveles de contaminación. La especie está muy activa durante el día y la forma de conseguir la imagen previsualizada fue imprimir un fondo de una foto y utilizarlo en plena noche, cuando estos invertebrados descansan, utilizando varios flashes que imitan a la luz natural. Es una visión de autor, quien explica cómo fue obtenida.

IMPROVISAR

Esta cópula de libélulas se produjo en la preparación de un curso. Es una improvisación sobre el terreno. La oportunidad fue valorada doblemente, porque reproduce la circunstancia que fue anteriormente recreada. Un regalo

que no proviene del trabajo de preparación, sino de localizar y de la capacidad de improvisar. El fotógrafo debe saber aprovechar ambas circunstancias: provocar que una imagen sea posible y saber plasmar la que sucede casualmente.

Fuerzas de expresión

IMPACTO VISUAL DE LA IMAGEN

En el análisis de un encuadre no sólo percibimos los elementos básicos. En una composición entran en juego una serie de factores o fuerzas de expresión que determinan en gran medida el impacto visual de la imagen.

El elemento más importante y necesario de la experiencia visual es el tono. El tono es la visualización de la luz, el elemento fundamental en el proceso de ver.

Equilibrio

La necesidad de equilibrio es una importante fuerza tanto física como psicológica en nuestra percepción. Por esa razón buscamos ejes en nuestros mensajes visuales, aunque sea de una forma inconsciente.

EJES. El principal es el vertical, debido a que así es nuestra simetría. Ambos estructuran la imagen.

Se perciben de forma inconsciente, pero son muy dominantes en el acto de ver.

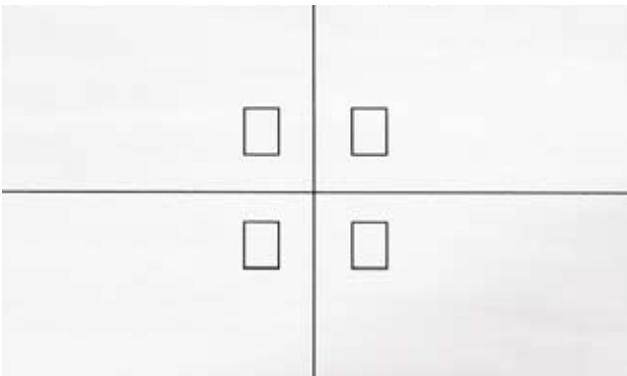
El eje vertical es dominante sobre los elementos de la ima-

gen. Es la parte más alta de un elemento o bien una línea vertical que se prolongue por la imagen. Puede haber más de un eje vertical.

El horizontal tiene una importancia secundaria, también estructura la imagen.

En este caso vemos el diálogo visual que hay entre los elementos, de forma diagonal.

SOBRE LAS ESTRUCTURAS - BASADAS EN LÍNEAS DIAGONALES.

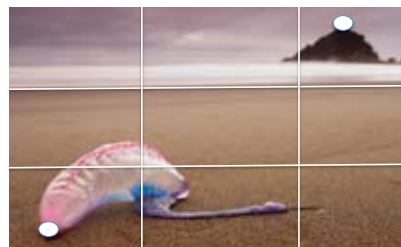

EQUILIBRIO SIMÉTRICO. El equilibrio simétrico resulta muy aparente pero no representa ninguna sorpresa visual.

EQUILIBRIO ASIMÉTRICO. El equilibrio asimétrico es resultado de enfrentar elementos diferentes distribuidos por el espacio.

Comunicación visual diagonal entre elementos. Si la línea es tan larga como sea posible, guardando un mínimo de distancia al borde, el encuadre aparece lleno, completado. La sección áurea se aplica solo al posicionamiento de ejes, no a sujetos.

- Entre los elementos se establece una comunicación visual dinámica.
- Si la línea imaginaria es tan larga como sea posible sin acercarse en extremo al borde, el encuadre aparece lleno, completo.
- La proporción áurea, en tercios, se aplica solo al posicionamiento de los ejes.
- Si se aplica en puntos de interés se produce una sensación de encuadre incompleto, de espacios vacíos, de necesidad de reencuadre.
- La formulación en diagonal es muy dinámica y común, fórmula de contraste.

ESTRUCTURAS - BASADAS EN LÍNEAS CIRCULARES-ELÍPTICAS

- Crea composiciones dinámicas.
- Si hay una forma circular, hay un elemento con valores armónicos.
- Logramos estabilidad.
- Sus atributos serán: protección, calidez, seguridad.
- La circulación elíptica crea composiciones cerradas, centrípetas.

SOBRE LAS ESTRUCTURAS - BASADAS EN LÍNEAS CIRCULARES

- Crea composiciones dinámicas.
- Si hay una forma circular, hay un elemento con valores armónicos.
- Logramos estabilidad.
- Sus atributos serán: protección, calidez, seguridad.
- La circulación elíptica crea composiciones cerradas, centrípetas.

En el primer ejemplo, la forma es circular, el ave cierra la forma con su propio reflejo, es una forma.

En el segundo ejemplo, no hay formas circulares, son los diferentes elementos los que conforman un recorrido con forma circular, cerrada, es un recorrido.

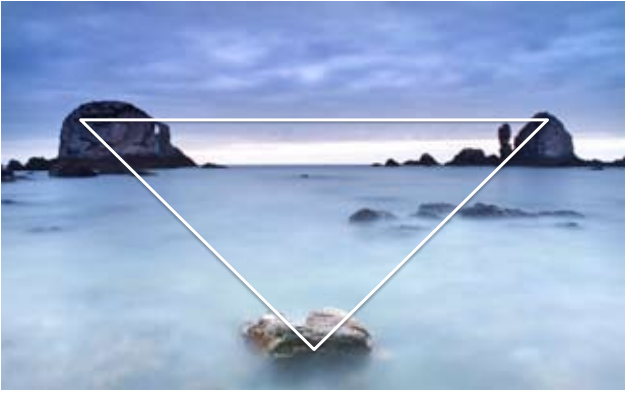
SOBRE LAS ESTRUCTURAS - BASADAS EN TRIÁNGULOS

- Al menos precisamos de dos elementos para crear un triángulo visual.
- Nuestra posición respecto a los elementos puede alterar la forma del triángulo y conseguir mayor estabilidad o tensión.
- Si el triángulo no es estable podemos descentrar el eje.
- Si el triángulo es tan grande como sea posible el encuadre aparecerá lleno.

Las líneas diagonales pueden crear triángulos en el espacio.

- Es una estructura muy utilizada.

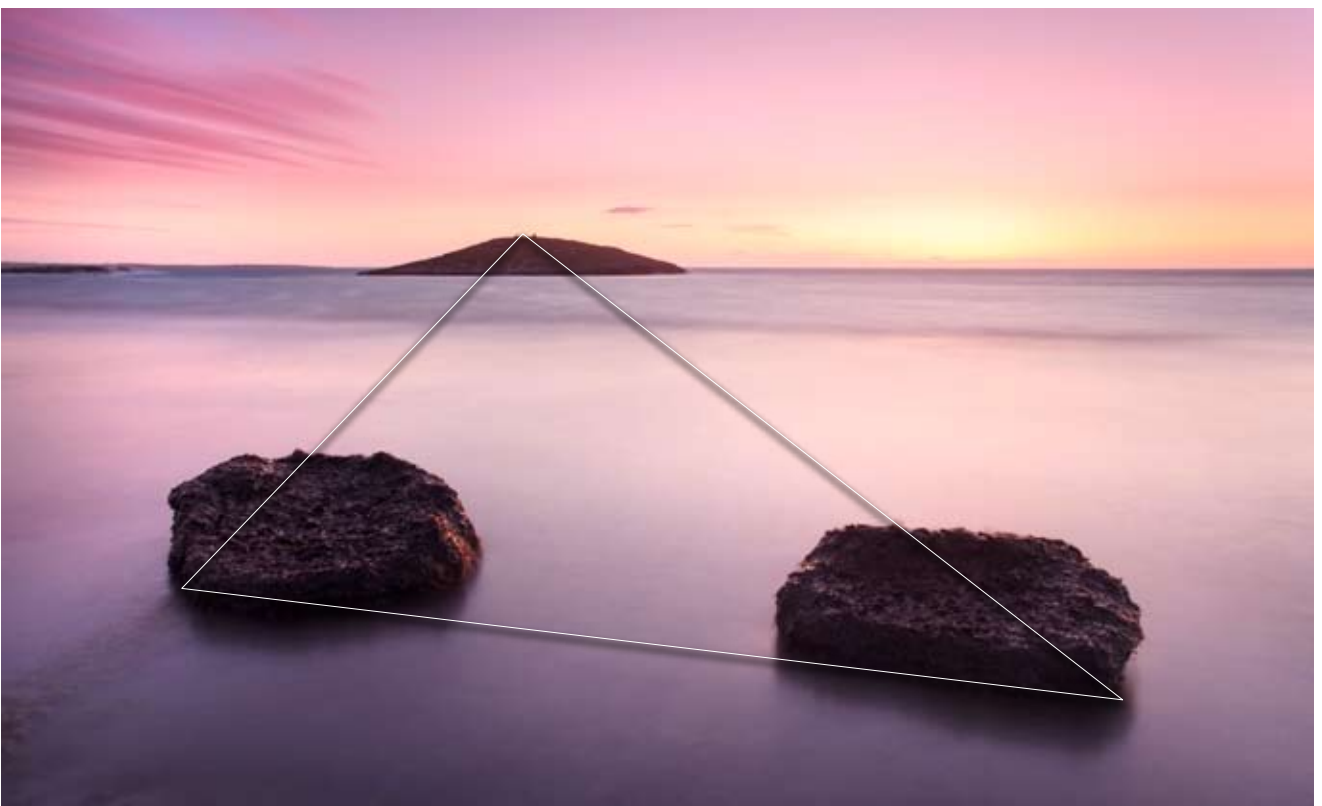

Triángulo invertido. Inestabilidad. Tensión.

Triángulo estable, equilibrio.

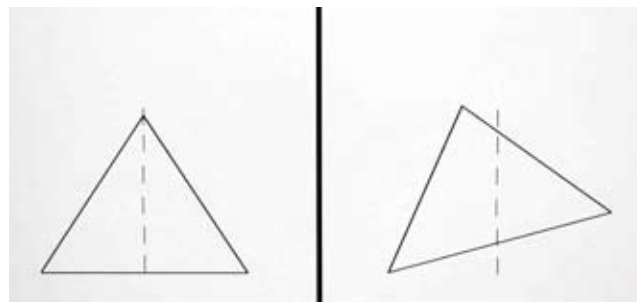
Triángulo inestable, desequilibrio, tensión.

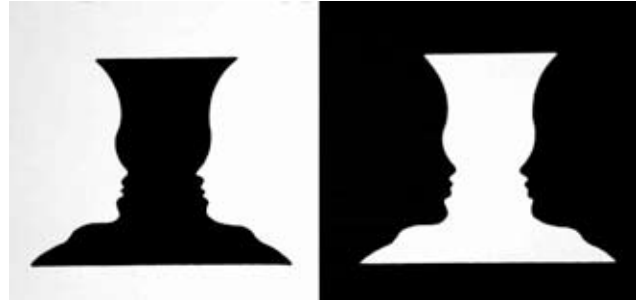
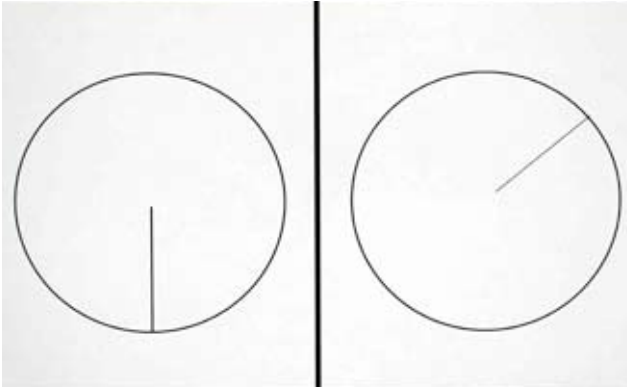
TENSIÓN. La tensión está muy relacionada con el equilibrio, sin ser su opuesto. La tensión desorienta y alerta, exige un esfuerzo extra de atención, un valor de contraste para acentuar el mensaje.

En el caso de un círculo, la atención será en principio atraída por aquella imagen cuyo radio se aparte más del eje. La tensión no es un valor de juicio -bueno o malo- es una técnica más para comunicar o crear estilo.

ESPACIO POSITIVO/NEGATIVO.

Jarrón de Rubin. Un jarrón o dos caras confrontadas.

Utilizando las formas y el espacio. La forma completa el espacio horizontal. Hay relación entre las esquinas.

Formas cortadas en los bordes y tratamiento del espacio. Aquí el espacio es más perceptible.

El espacio también puede ser un flujo visual en diagonal.

El espacio como sujeto o primer plano en una composición.

LOS ÁNGULOS AMENAZAN AL OJO. Nuestro ojo se siente amenazado por los ángulos agudos y afilados.

Relaciones entre sujeto y fondo

- Dependiendo de esta relación podemos lograr mayor o menor "sensación de lugar", profundidad o resalte del sujeto.
- La imagen puede ser de sujeto en un único plano, fondo en un único plano, o varios planos, con mayor sensación de profundidad.
- El tamaño del sujeto sobre un fondo regular afecta al mensaje.
- El tratamiento entre sujeto y fondo también define los planos

de una fotografía, su sensación bi-tridimensional.
- La perspectiva aérea o atmosférica tiene una formulación específica.

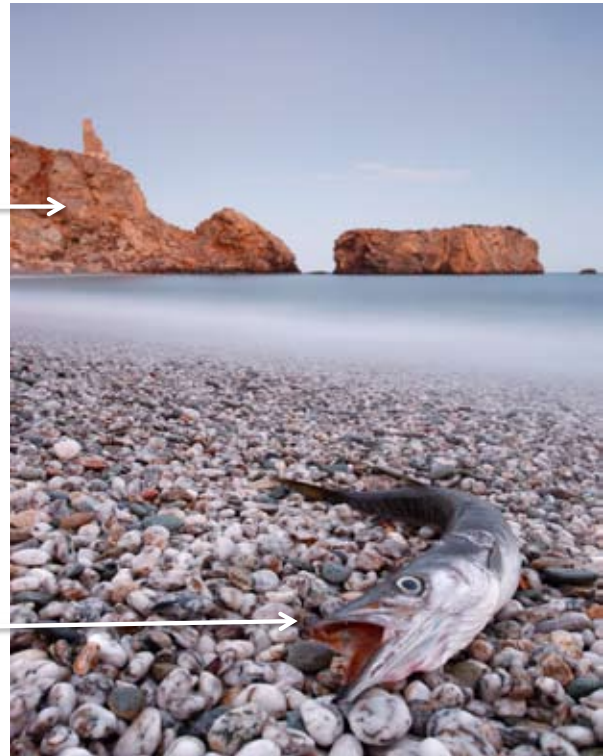
El sujeto es el primer plano.
No existe fondo.
Dimensión plana.

Sujeto / primer plano y fondo

Fondo

Primer plano / Sujeto

Sujeto y fondo en el mismo plano, escasa o nula profundidad.

La perspectiva aérea o atmosférica tiene una formulación específica:

- Mayor dominante azul durante el día, o cálida en el crepúsculo.
- Menor contraste en la distancia.
- Valores más claros en el tono.
- Menor definición.

Centro de interés

- Puede no haber, ser único o haber varios.
- Su emplazamiento es de gran relevancia.
- Muchas veces es el sujeto, o una parte del mismo constituye el centro de interés.
- A mayor superficie del centro de interés, más directo y eficaz es el mensaje.

PRIMER INTENTO. Encontramos un sujeto interesante y con potencial.

- Exploramos sus posibilidades y pensamos en un resultado óptimo.
- Primero el encuadre más abierto.
- ¿Podemos modificar la luz?
- ¿Y el fondo?
- Utilizaremos un fondo artificial y trabajaremos la escena en sombra.

SEGUNDO INTENTO

- Nos acercamos para tener otra escala del sujeto y una mayor abstracción.
- Elijo otro color de fondo para resaltar más el sujeto.
- Aislamos más el centro de interés.
- Analizamos cómo mejorar la luz y la composición.

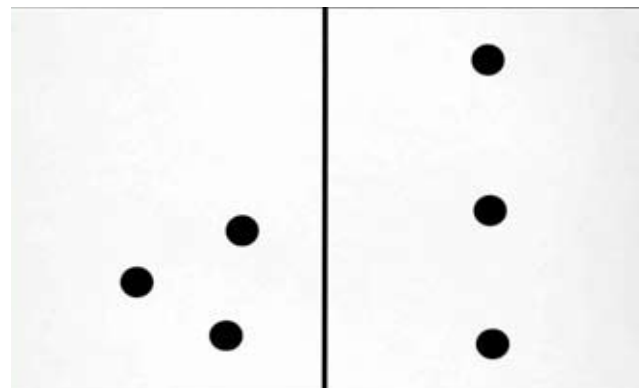
TERCER INTENTO

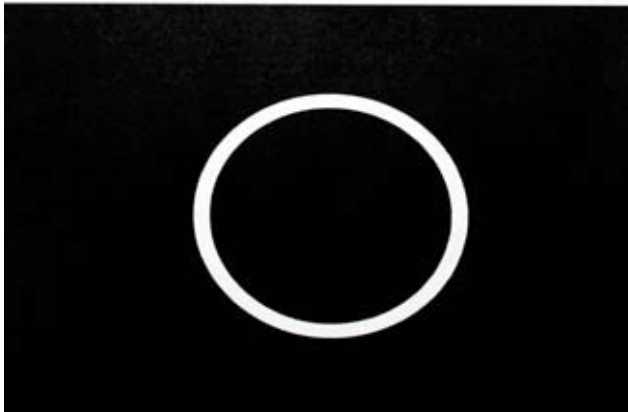
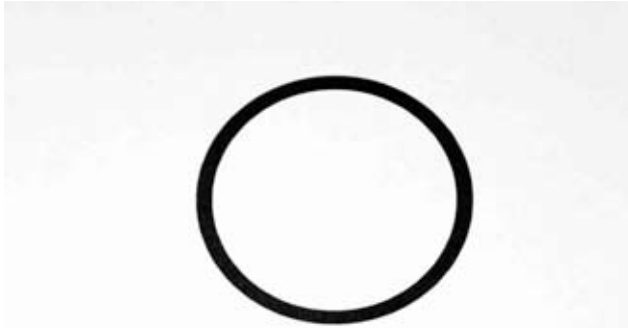
- Encuadramos una parte más pequeña, todavía más abstracción.
- EN esta área puede haber una metáfora visual: la delicadeza de unos labios.
- Desestimamos la presencia de la amenaza visual, el ángulo agudo.
- Analizamos si podemos mejorar el mensaje, que trata de la suavidad, de la sutileza.

Agrupamiento

- Varios elementos en el encuadre con similitudes crean sorpresa visual.
- A mayor cantidad de elementos, mayor sorpresa.
- Donde más se agrupan los elementos, mayor peso en la composición.

- Las formas similares se atraen, las diferentes se repelen.
- Tiene una gran atracción visual pero puede desequilibrar el encuadre.
- Los agrupamientos se hacen en función a similitudes de forma, textura, tamaño, color, tono...

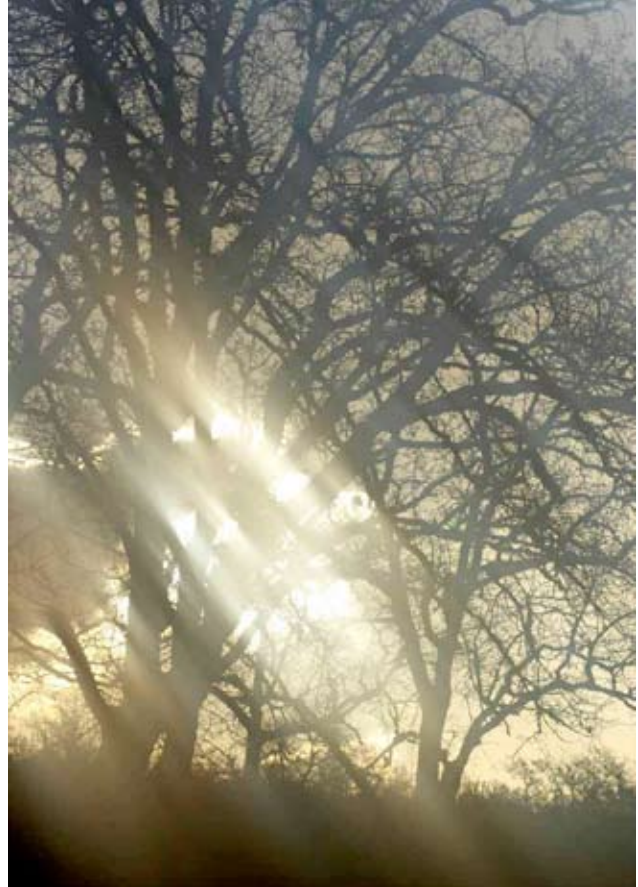

- Los tonos oscuros contra fondos brillantes se contraen, aparecen más pequeños de lo que son.
 - Los tonos claros sobre fondos oscuros crean expansión.
 - Expansión – Contracción hace referencia al resalte mediante el uso del tono.
 - Recordemos que sobre fondos acromáticos los colores alcanzan su máxima expresión.
 - Los fondos negros crean un gran sentido de la expansión. Los elementos claros como el círculo sobre fondo oscuro dan la sensación de expandirse, de aumentar de tamaño y acercarse al observador.
- Por el contrario el círculo negro sobre fondo blanco se contrae, amenaza con ser engullido por la luz.

Aislamiento

- Es una más de las muchas fuerzas de expresión, muy utilizada en pintura.

- El sujeto aparece con un tamaño pequeño en el encuadre.
 - El fondo es regular y neutral, nada más destaca en él.
 - El sujeto es, pues, el centro de interés, la única forma en el encuadre.
 - Hay mucho espacio que rodea al sujeto.
- Permite mostrar una parte de un sujeto con mayor detalle.

El corte de la forma

- Sorprende si crea abstracción o refuerza un mensaje.
- Está justificada si permite el correcto posicionamiento de un eje.

