

EDI 2 BELLAS ARTES

FICHA SOBRE FOTOGRAFÍA.

Fotografía:

procedimiento por el que se consiguen imágenes permanentes sobre superficies sensibilizadas por medio de la acción fotoquímica de la luz o de otras formas de energía radiante.

Obturar

Presionar el disparador para capturar la imagen. Conlleva, previo a la obturación, toda una revisión de la velocidad, diafragma, profundidad de campo, hasta lograr tener todo bajo control, entonces se podrá realizar la obturación, el punto final de todo un proceso para lograr una fotografía. Sin esta pequeña acción, nunca se logrará tener una imagen; así de importante es este paso.

Ajustar

La fotografía digital nos permite ver de inmediato como salió la toma para ajustar los valores y volver a realizar otra toma. De todas formas, tanto en la fotografía digital como en la analógica, conviene realizar varias tomas alterando todos los pasos antes descritos para luego decidir cuál resultó el más indicado.

La composición en fotografía

Componer, en fotografía, es disponer los elementos en un determinado espacio. La composición da fuerza expresiva a la fotografía, provoca sensaciones y sentimientos. Es la forma en la que se ordenan los objetos vistos dentro del encuadre, dentro de lo que efectivamente queda en cuadro.

Elementos y herramientas básicas de la composición

- La atracción de la atención hacia el centro de interés, el motivo de la imagen.
- La textura y sensaciones de tacto que puede evocar la imagen.
- La forma y el volumen de los objetos, así como la sensación de profundidad de éstos en la escena.
- El contraste como elemento de atracción y resalte: contraste en el tono, el tema, los motivos.
- La fuerza del color o su ausencia.

Para trabajar estos elementos, para modelar y transmitir mensajes en este lenguaje visual, el fotógrafo tiene a su disposición múltiples herramientas:

- Encuadre del motivo y su entorno.
- Colocación de los objetos dentro del encuadre.
- Enfoque total o selectivo.
- Perspectiva y ángulo de la toma. Variación del punto de vista.
- Iluminación de la escena.

Encuadre

El encuadre es aquello que el fotógrafo sitúa dentro de la fotografía, la porción de escena que elige captar. Ante un mismo motivo cada fotógrafo puede elegir hacer una fotografía diferente captando unos u otros elementos. En esta selección de lo que sitúa dentro de la fotografía y cómo se hace, aunque ninguna es norma estricta, existen algunas directrices que se pueden tener en cuenta, a saber:

- En toda escena suele existir un motivo (aquello que deseamos destacar, el centro de interés) y fondo (aquello que rodea, decora y/o da sentido al motivo). Para resaltar el motivo el fotógrafo debe llenar el encuadre con él, esto es, hacer que éste sea el objeto principal en la escena; de este modo excluiríamos del encuadre otros objetos que puedan distraer la atención del espectador sobre el que el fotógrafo ha seleccionado.

- A pesar de lo dicho en el punto anterior, es importante en el encuadre dejar un cierto margen alrededor del motivo para no atosigar la imagen. Este margen actuará como marco del motivo y, por tanto, deberá ser normalmente además igual por todos los lados de la fotografía.

- La línea del horizonte suele ser una referencia visual clave para el ser humano. Normalmente ésta debe mantenerse recta, horizontal. La percepción de una línea del horizonte inclinada suele llamar la atención y, si no está justificada, da al espectador la sensación de que los objetos se van a caer hacia ese lado, lo cual no suele producir buenas sensaciones.

- Otro factor comunicativo importante en fotografía es la elección del formato del encuadre. La mayoría de los elementos fotosensibles (películas o sensores de imagen) tienen un formato rectangular y habrá por tanto la posibilidad de elegir un encuadre horizontal, vertical o inclinado: cada uno de ellos transmite sensaciones diferentes y tiene su campo de aplicabilidad: - El encuadre horizontal sugiere quietud, tranquilidad y suele utilizarse normalmente para paisajes y para retratos de grupo. - El encuadre vertical sugiere fuerza, firmeza y es el más apropiado normalmente para retratos (entre otras cosas porque los seres humanos somos más altos que anchos). - El encuadre inclinado transmite dinamismo y fuerza y suele utilizarse como recurso ocasional para resaltar estas cualidades en el motivo de la fotografía.

Colocación de los objetos dentro del encuadre

Es importante repetir que no existen reglas rígidas y mucho menos con respecto a dónde deben colocarse los objetos dentro del encuadre. En las culturas occidentales, derivado de los sistemas de escritura, las personas acostumbramos a mirar de arriba a abajo y de izquierda a derecha (en las culturas árabes y orientales dependerá igualmente de su sistema de escritura). Además, la mirada no se mueve normalmente de forma uniforme, sino que se suele detener en ciertos puntos equiespaciados al mismo tiempo que avanza en el recorrido que esté siguiendo. En estos puntos es donde se concentra por defecto el interés del espectador. De esta forma nace la llamada regla de los tercios, que nos indica que, si dividimos la imagen a partes iguales por dos líneas horizontales y dos verticales, los cuatro puntos de intersección de dichas líneas son los que mayor atención recibirán del espectador (y en el orden antes indicado).

El fotógrafo debe tener presentes las líneas dominantes. El caso más básico de línea dominante es la de horizonte. La línea de horizonte actúa de referente para el espectador. Otro caso típico son las líneas diagonales que a menudo se forman en las fotografías: una barandilla de un paseo, una acera, un

camino... todos estos elementos forman líneas dominantes en la fotografía y pueden, por tanto, ser usados para conducir la atención. Un recurso habitual es colocar estas líneas en las diagonales de la fotografía haciéndolas coincidir con una o más esquinas de la misma: así el ojo recorrerá esas líneas desde las esquinas a los centros de interés ayudando a dirigir hacia ellos la atención del espectador.

- La mirada de un ser humano traza una línea dominante imaginaria en la foto de gran fuerza expresiva.
- Una persona u objeto en movimiento también describe una línea dominante imaginaria que es su trayectoria y que también puede tener gran fuerza expresiva.

Enfoque

El enfoque determina en qué plano de la escena se centrará la atención, en el primer plano, en el segundo, etc. Cuanto más alejados estén los objetos del plano de enfoque, más borrosos se verán.

Re Enfoque Una vez decidida una apertura de diafragma se conoce la profundidad de campo que tendremos, recién ahora sabemos cuán borrosas o cuán nítidas se verá cada silueta.

Enfoque total o selectivo

El anillo de enfoque de la cámara fotográfica nos permite enfocar a distintas distancias y controlando la apertura del diafragma y el tiempo de exposición del obturador podemos conseguir mayor o menor profundidad de campo en la imagen y también enfoques selectivos. El primer gran recurso del enfoque total es claro: resaltar el elemento enfocado (el motivo) frente a todo lo demás que está desenfocado (fondo). Este recurso es muy poderoso a la hora de fijar el centro de interés de la fotografía. El enfoque selectivo no deja de ser una aplicación de una reducida profundidad de campo. En fotografía de paisajes, en general, es preferible una gran profundidad de campo para abarcar todos los detalles con nitidez en todas las zonas de la fotografía. No obstante, para el retrato, la fotografía del detalle y muchas otras ocasiones suele ser preferible una profundidad de campo limitada para que sólo aquello que interesa al fotógrafo aparezca nítido.

Perspectiva y ángulo de la toma

El ser humano, por su propia constitución física, está acostumbrado a ver las cosas desde aproximadamente 1,60 m. de altura y de frente. Las imágenes así se captan de forma clara y descriptiva, si bien no aportan ninguna originalidad. La variación del punto de vista aporta perspectivas diferentes con elementos inesperados que a menudo captan más la atención. Es por esto que existen infinidad de recursos fotográficos en este sentido, siendo la directriz general el que el fotógrafo debe estudiar el motivo y la escena buscando distintos puntos de vista.

- El picado consiste en fotografiar un motivo desde arriba hacia abajo y ayuda a resaltar lo pequeño de ciertos objetos ya que proporciona un punto de vista de superioridad. Al mismo tiempo es contraproducente en general su uso en fotografía de personas (especialmente niños) o animales precisamente porque ayuda a verlos como inferiores, les resta importancia y, además, si se fotografía de cerca puede deformar las proporciones de la cabeza con respecto al cuerpo.

- El Cenital es cuando la imagen se toma en un ángulo totalmente perpendicular (de arriba hacia abajo) con respecto al suelo, es decir, a 90º
- El contrapicado es la perspectiva contraria al picado, es decir, consiste en fotografiar un motivo desde abajo hacia arriba y ayuda a resaltar la grandiosidad de un elemento. Se suele utilizar para fotografiar edificios o monumento y también deforma la perspectiva acentuándose este efecto cuanto más cerca se esté del motivo.
- La toma a rás consiste en sacar la fotografía a rás de suelo o del objeto y ayuda a sorprender al espectador con imágenes que un ser humano no acostumbra a ver ya que no se suele colocar en ese nivel de visión. Este ángulo se suele utilizar para fotografiar motivos pequeños en su entorno natural a los que no prestamos habitualmente mucha atención.

Iluminación y color.

Forma y volumen El control de la luz y el color por parte del fotógrafo es otra herramienta poderosa a la hora de transmitir sensaciones. Por ejemplo, para resaltar el motivo generalmente se busca un contraste de tono y/o color entre el motivo y el fondo. O buscar fondos uniformes y pocos colores muy marcados en la foto; o evitar los fondos llenos de detalles que puedan distraer la atención. Los distintos tipos de luz solar pueden producir distintos tipos de sombras y matices afectando a la percepción de las texturas y los volúmenes:

- La luz del mediodía es una luz dura, intensa y que elimina las sombras, lo cual afecta negativamente a la percepción del volumen y los matices de la superficie de los objetos. En general no suele ser buena para la fotografía.
- La luz de la mañana ilumina con tonos frescos apastelados y difumina normalmente los detalles lejanos.
- La luz del atardecer ilumina lateralmente y con tonos dorados y cálidos produciendo sombras tenues y sutiles que resaltan la textura de los objetos y su volumen.

La saturación de color evoca intensidad y los tonos suaves tranquilidad. La cantidad de colores y su gama afecta también a la percepción del espectador y a las sensaciones que en él se pueden evocar. Finalmente, la fotografía en blanco y negro ayuda a resaltar mejor los contrastes y las variaciones tonales (por ejemplo de la piel). Además, ayuda a que el color no distraiga de otros recursos expresivos (como la forma, la textura, la expresión de una cara) que el fotógrafo desee primar. Es importante decidir qué se quiere expresar para utilizar el color en ese sentido. Formar gamas, contrastes, complementos. Pensar en saturaciones, valores y tintes. Por ejemplo, los colores brillantes y saturados son frecuentemente usados en temas infantiles, al contrario de los desaturados y oscuros. Además, los colores transmiten sensaciones de temperaturas, ya sean frías (azules, violetas o grises) o cálidas (rojos, naranjas o amarillos).

Medición de la luz

A esta altura ya debemos tener la cámara en mano o en un trípode. Es hora de medir la luz. Por lo general, la forma más práctica es el modo de medición puntual. Esto nos permite medir sobre una

superficie que esté dentro de la iluminación media en la escena y que sea de un color medio (ni muy claro ni muy oscuro) y medir sobre él (mover la cámara si es necesario) para que toda el área de medición sea ocupada por la superficie en cuestión.

Texturas

Las texturas son las irregularidades en el color de un objeto. Pueden ser físicas (relieves de una superficie) o visuales (simples estampados). Siempre agregan complejidad a una escena. Para lograr realzar una textura física, un buen método es ubicar la luz en un ángulo de 45° respecto a la misma. Es importante saber que usando sólo una fuente de luz intensa podemos lograr mucho contraste de luz y sombra, resaltando las formas. Sobretudo si no iluminamos de frente. La luz, al dirigirse a una pared (u otra superficie) de color blanco, se difumina logrando iluminaciones mas homogéneas y suaves. Usar muchas fuentes luminosas compensa el problema de combinar distintas temperaturas color y generar múltiples sombras. La luz de flash suele separar mucho el primer plano del fondo y generar un halo de sombra a los objetos (no es recomendable en la mayoría de los casos).

Plano

Decidir qué ocurre en cada plano (primer plano: cerca del observador, segundo plano lejos, planos subsiguientes), cómo se relacionarán los distintos personajes en el espacio y qué importancia tendrá cada uno. Se clasifican en:

Plano general largo (PGL): La figura humana aparece pequeña y suele ser el fondo el que obtenga mayor importancia. Se subdivide en: -Gran Plano General: La figura humana aparece muy lejana y no suele ser reconocible, se usa para denotar soledad. -Plano General Largo: La figura humana es apenas reconocible. -Plano

Plano General corto (PGC): La figura humana es reconocible pero no ocupa un lugar considerable en la fotografía

Plano Entero (PE): La figura humana aparece entera y completamente reconocible, además hay muy poco espacio por arriba y por abajo de la misma.

Plano Americano (PA): La persona es recortada por las rodillas, este plano generalmente se usa para mostrar acciones.

Plano Medio (PM): La persona es recortada por la cintura.

Primer Plano (PP): Muestra a una persona desde la caída de los hombros hasta por encima de la cabeza.

Primerísimo Primer Plano (PPP): También llamado Close Up es un plano muy dramático que abarca desde el cuello hasta un poco más de la mitad de la frente.

Plano Conjunto P(C): Se dice plano conjunto cuando en un plano hay más de un personaje simultáneamente.

Plano Detalle (PD): Es un plano muy cercano que puede ser, por ejemplo, un ojo que ocupe todo el plano.

Hermann Blume Ediciones. <http://photobasica.blogspot.com> - Eugenia Marconi, Fotógrafa, Córdoba, Argentina. <http://es.wikipedia.org> - <http://es.wikibooks.org> www.foroidea.com - Curso básico de fotografía. Foroidea Caja Madrid.