

COMPOSICIÓN FOTOGRAFICA

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Helena Coscollano

Helena Coscollano (Katmandú)

Helena Coscollano (Katmandú)

¿CUÁL DE LAS DOS FOTOGRAFÍAS RECUERDAS
CON MÁS CLARIDAD?

¿CUÁL DE LAS DOS FOTOGRAFÍAS RECUERDAS CON MÁS CLARIDAD?

COMPOSICIÓN

Forma en que se ordenan los objetos vistos dentro del encuadre. En fotografía podemos resumirlo como la decisión de cómo queremos que aparezcan todos los elementos en la foto.

Menos es más

Si tenemos que componer, debemos controlar los elementos. ¡Pero mirar cuantos elementos podemos tener en una fotografía! :

- Los objetos
- Los espacios
- Las texturas
- El color
- Las sombras
- La luz
- Objetos en movimiento
La línea del horizonte
- La perspectiva
- ...

¡Y muchos más!. De aquí ya aparece una primera regla: Menos es Más

Hasta el más buen fotógrafo tiene problemas para controlar tantos elementos. De esta forma hay que intentar simplificar la fotografía que hagamos con el mínimo de elementos posibles. Y hay que ser muy valientes para ello.

"STUDENT NUMBER 237,
YOUR TEACHER WILL SEE
YOU NOW".

Student by number, just one of the many benefits you'll experience at Colossal.
For more, visit us at www.colossal.edu

COLOSSAL
UNIVERSITY

Turn It Off Now!

One thing that causes global warming is electrical pollution.
Save electricity and reduce global warming now, by turning off lights when you leave a room,
and using only as much light as you need.

Help Stop Global Warming
Copyright 2009 Ferri Rizkyanto. All Rights Reserved.

El formato

El formato es un recurso importante de la composición que tendremos que tener en cuenta en prácticamente todas las fotos. La fotografía a día de hoy es representada en su mayoría sobre un plano rectangular en dos dimensiones: altura y anchura. La proporción de estas dos dimensiones nos define el formato. Y la decisión de esta proporción es importante.

Lo normal es escoger el formato en el momento de disparar la fotografía pero posteriormente en el laboratorio se puede cambiar el formato recortando, sobretodo porque descubres una foto dentro de la foto, aunque tiene el inconveniente que no nos permite mucho margen.

También muchas veces estamos condicionados a escoger un formato porque la fotografía será expuesta en un medio de difusión que lo limita, y esto hay que tenerlo en cuenta.

Veamos los diferentes formatos.

El formato

HORIZONTAL

Este formato es el más natural. La anchura de la foto es más grande que la altura. Expresa mejor la forma habitual que tiene nuestra visión de ver el mundo: de un lado a otro. Nos relaja y es usado mucho para paisajes o motivos que estén en grandes espacios; ubicando al motivo en un un lugar y tiempo concreto.

Usado mucho en la fotografía panorámica, así como en los medios digitales, dado que las pantallas de visualización suelen ser horizontales.

"Els colors de Rickshaws sota la pluja", Nova Delhi (2009). Lluís Ribes i Portillo

El formato

VERTICAL

El formato vertical, donde la altura es superior a la anchura, es más agresivo y contundente. Nuestra visión horizontal natural es bloqueada y nos obliga a hacer un escáner de la foto de arriba a abajo (o viceversa) lo que exige una atención especial. Usado mucho para los retratos permitiéndonos analizar todas las facciones del rostro. También se puede usar para resaltar la magnitud de un elemento respecto a su entorno. Por ejemplo una cascada de agua en un formato vertical podemos apreciar la grandeza de la caída de agua frente la pared de roca.

Muy usado en las publicaciones y revistas que siguen manteniendo un formato vertical.

"Tsunami", Death Valley (2010). Lluís Ribes i Portillo

El formato

CUADRADO

El formato cuadrado tiene un tono irreal muy subjetivo reforzando el lenguaje del fotógrafo. Permite poder usar composiciones simétricas con más facilidad que los otros formatos así como motivos abstractos.

"Llum", Barcelona (2008). Lluís Ribes i Portillo

El ángulo

El ángulo es la posición de la cámara respecto al tema principal. Como veréis esta posición influye mucho en la composición porque en función de ella podemos reforzar el motivo de la fotografía de una forma o otra.

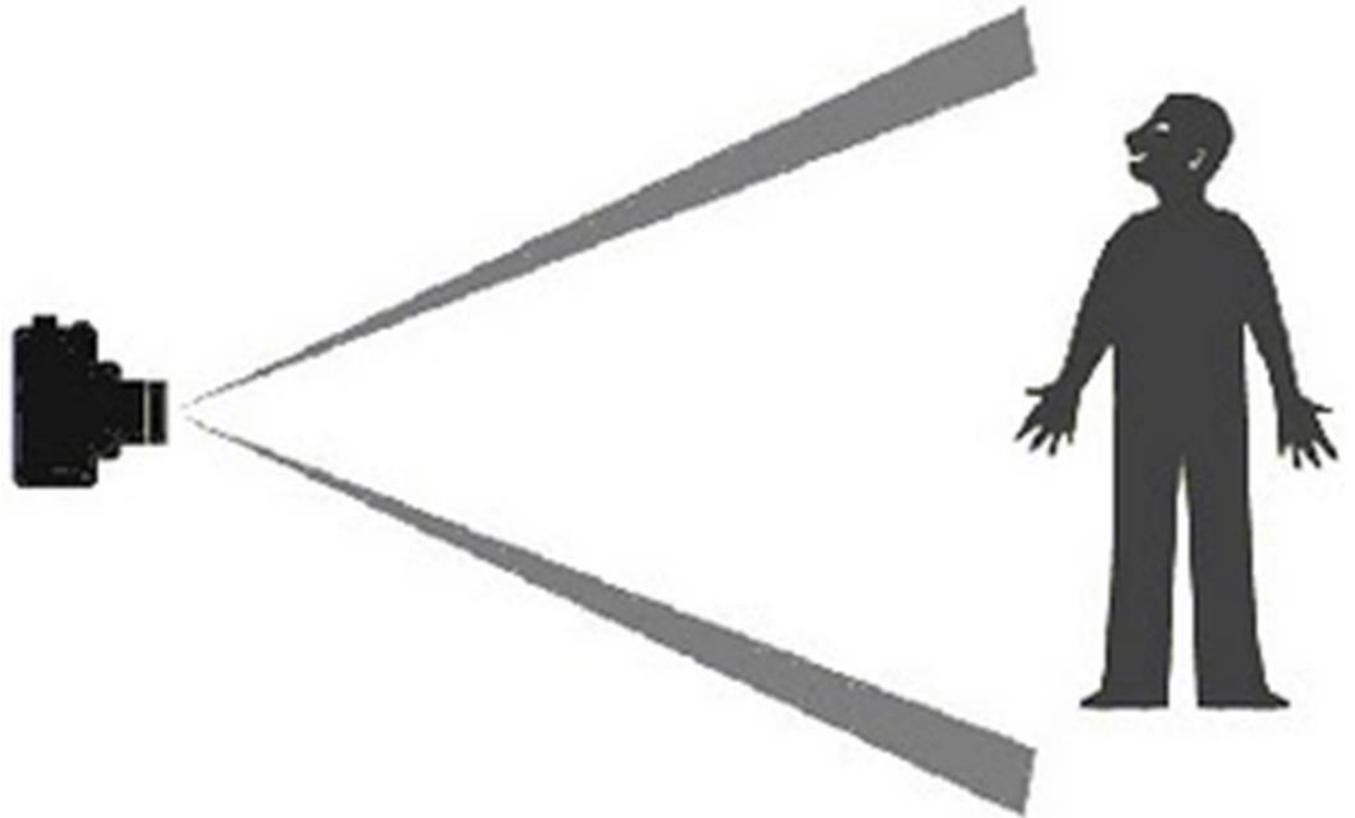
Este elemento de la composición solo podemos ponerlo en práctica a la hora de hacer la foto por tanto es interesante que lo tengamos siempre presente y claro. Posteriormente, en el laboratorio ya no podremos cambiar el ángulo de toma de una foto si no es que hayamos tomado la misma foto desde cada ángulo posible como si de la película Matrix se tratara o simulemos el ángulo con una distorsión.

Veamos los principales ángulos.

El ángulo

TOMA A NIVEL

La cámara está a la misma altura que el motivo de la fotografía. Es un ángulo neutro y natural.

Helena Coscollano (Paris)

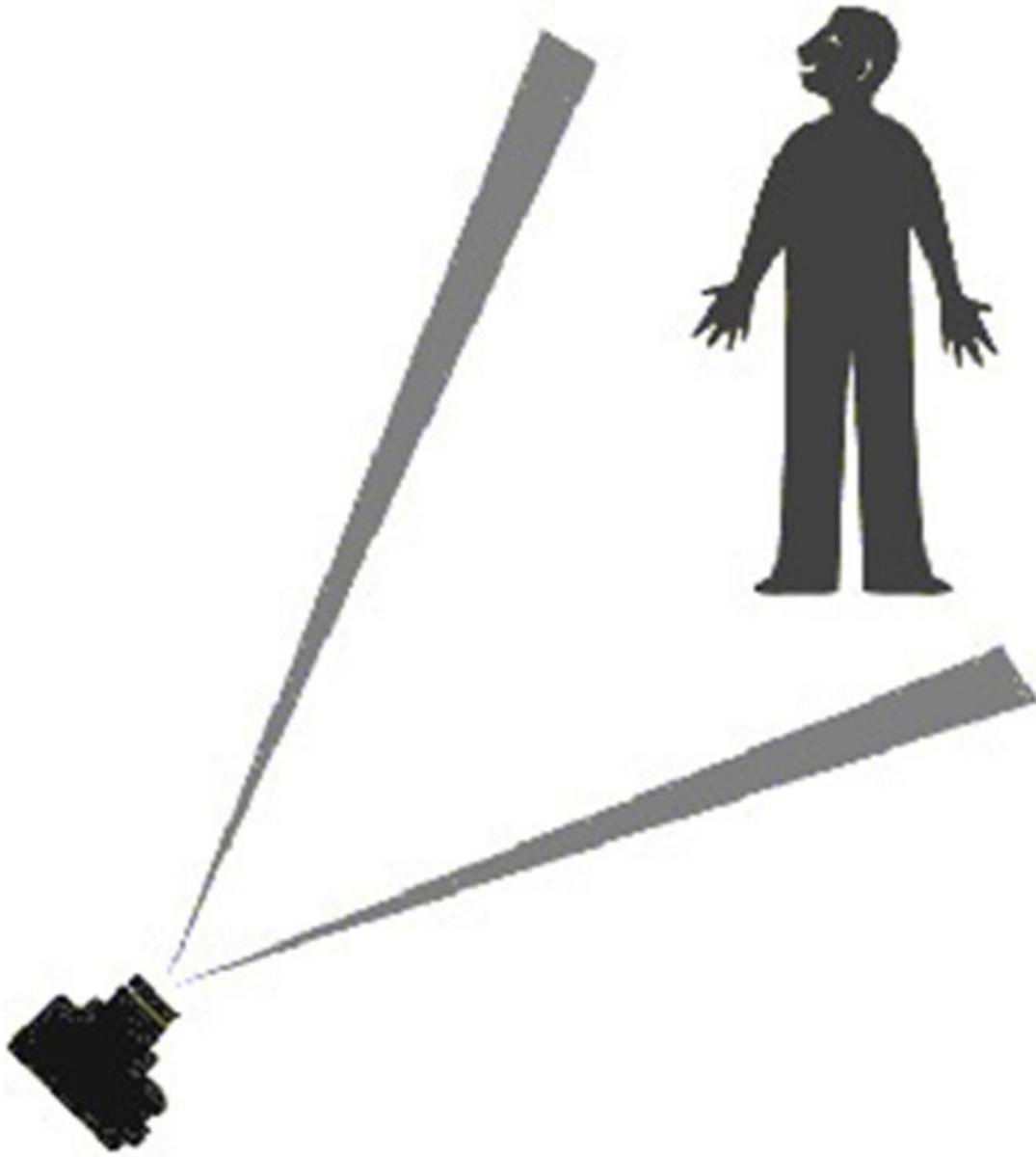

El ángulo

CONTRAPICADO

El efecto conseguido es el de realzar el sujeto, engrandecerlo y darle más importancia.

Ojo al usar el contrapicado con retratos muy cercanos. Normalmente el efecto es contrario y no conseguiremos realzar la persona sino que obtendremos una burla dado que resaltará la carne de la barbilla y el cuello en frente del resto del rostro.

Helena Coscollano (Nueva York)

<http://soyaficionadotalafotografia.weebly.com/tecnica-picado-y-contra-picado.html>

TARANTINO

Kill Bill, Reservoir Dogs y Pull Fiction

El ángulo

PICADO

La cámara por encima del motivo o sujeto de la fotografía. Normalmente le restará importancia al sujeto fotografiado frente al resto de los elementos. Empequeñece al motivo y lo ridiculiza.

<https://www.dzoom.org.es/11-ejemplos-inspiradores-de-fotografias-en-angulo-picado/>

<https://www.blogdehumor.com/selfie-en-las-alturas/>

El ángulo

TOMA A RAS

La cámara está a ras de suelo. Es un punto de vista inusual para las personas de tal forma que trasladará al espectador de la foto a otro mundo.

Es efectivo para dar vida a aquellos motivos de una fotografía que son seres inanimados.

Helena Coscollano

<https://www.dzoom.org.es/14-fotografias-para-encontrar-la-inspiracion-a-ras-de-suelo-2/>

El ángulo

CENITAL

Desde arriba perpendicular al plano donde está el elemento. Se pierde la perspectiva de tal forma que puede ser interesante para comparar las proporciones reales entre los diferentes motivos de la fotografía.

<http://365enfoces.com/video-reflex/tipos-de-planos-cine/>

La perspectiva

Uno de los grandes retos de la fotografía es plasmar en un soporte en 2 dimensiones (el papel fotográfico o una pantalla) algo que en el mundo real tiene 3 dimensiones. Para ello jugamos con la perspectiva.

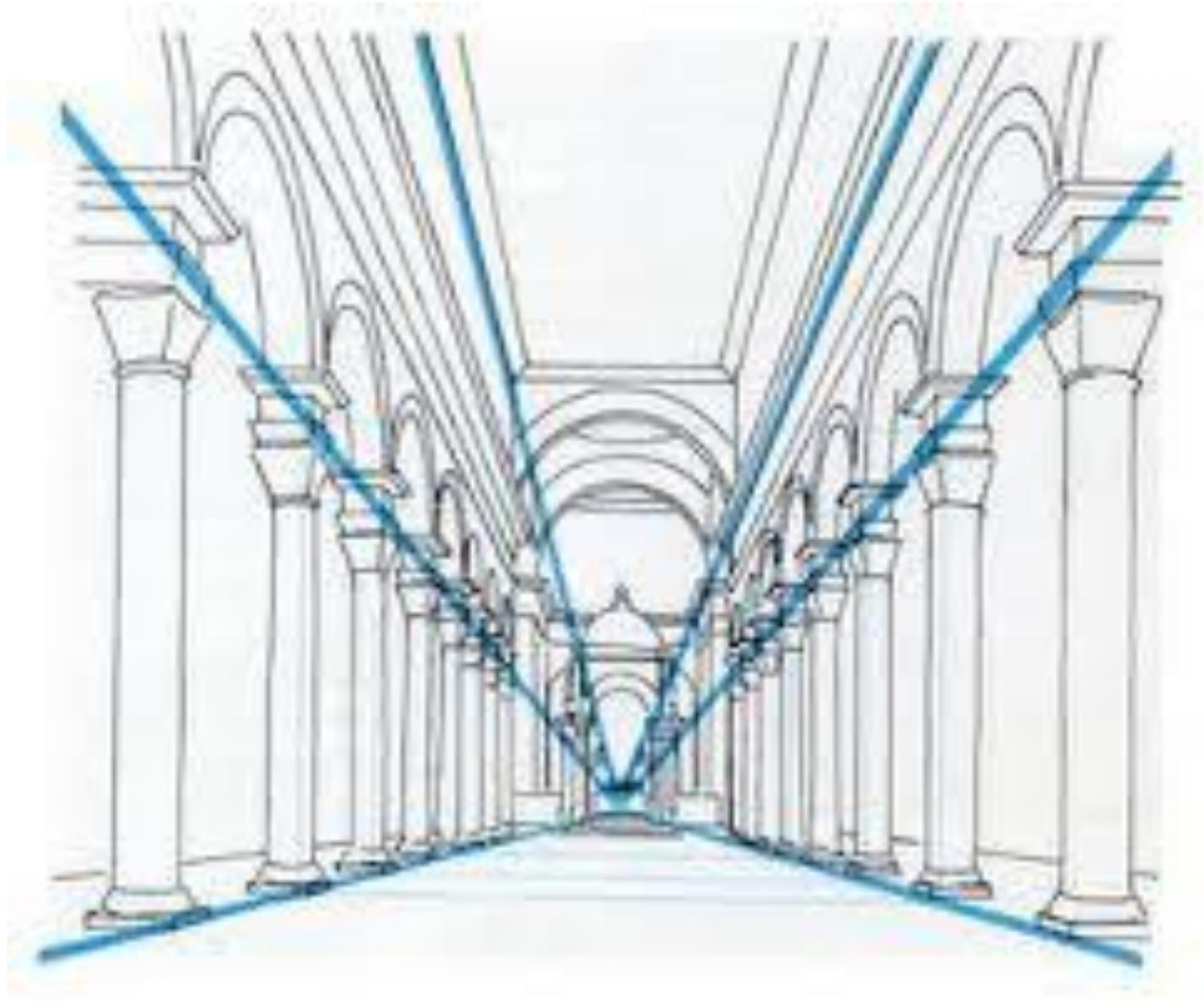
La perspectiva

LINEAL

Hace que las líneas converjan hacia uno, dos o tres puntos de fuga. Cuanto más exagerado sea esta convergencia más profundidad tendremos y captaremos la curiosidad y la atención aunque un exceso dará como resultado una foto artificial.

La manera más común de controlar la perspectiva es usando una lente adecuada. Un objetivo gran angular en nuestra cámara, aquel que tiene un ángulo de visión más abierta del escenario, creará un mayor efecto de perspectiva que un objetivo tele o zoom donde la perspectiva puede llegar a desaparecer.

Pero no solo la elección de un objetivo permite jugar con la perspectiva. El ángulo también ayuda y los picados y contrapicados pueden potenciar la perspectiva de una foto así como la visión a nivel y la cenital la pueden anular.

<http://www.luisfotografo.cl/composicion-tres-elementos-fundamentales-2/>

@LuisFotoMundo

Helena Coscollano (Nueva York)

Helena Coscollano (Aveiro)

La perspectiva

AÉREA

Es la perspectiva que se consigue con el cambio de tonalidad y nitidez de los objetos a medida que están más lejos de la cámara de fotos. Muy común en los paisajes donde vemos por ejemplo como las diversas cordilleras de montañas van oscureciendo y perdiendo nitidez cada vez que están más lejos.

Esta perspectiva puede estar potenciada por efectos meteorológicos como es la niebla creando profundidad en una fotografía donde las distancias entre los elementos no son grandes.

(Roque Nuble – Las Palmas) [http://http://http://www.visitcanaryislands.org/roque-nublo-rural-park /](http://http://http://www.visitcanaryislands.org/roque-nublo-rural-park/)

[http://http:// http://http://afafotografia.blogspot.com.es/2014/11/perspectiva-y-puntos-de-vista.html](http://http://http://afafotografia.blogspot.com.es/2014/11/perspectiva-y-puntos-de-vista.html)

Helena Coscollano (Sierra de Madrid)

<http://www.definicionabc.com/social/perspectiva.php>

Regla de los tercios

Si dividimos el encuadre en tres tercios imaginarios, vertical y horizontalmente, tanto las líneas resultantes como las intersecciones de las mismas ofrecerán una posición de privilegio respecto al resto de zonas. Aquellos objetos, “puntos” o “líneas” que situemos en los tercios tendrán mayor peso visual que el resto de elementos de la escena.

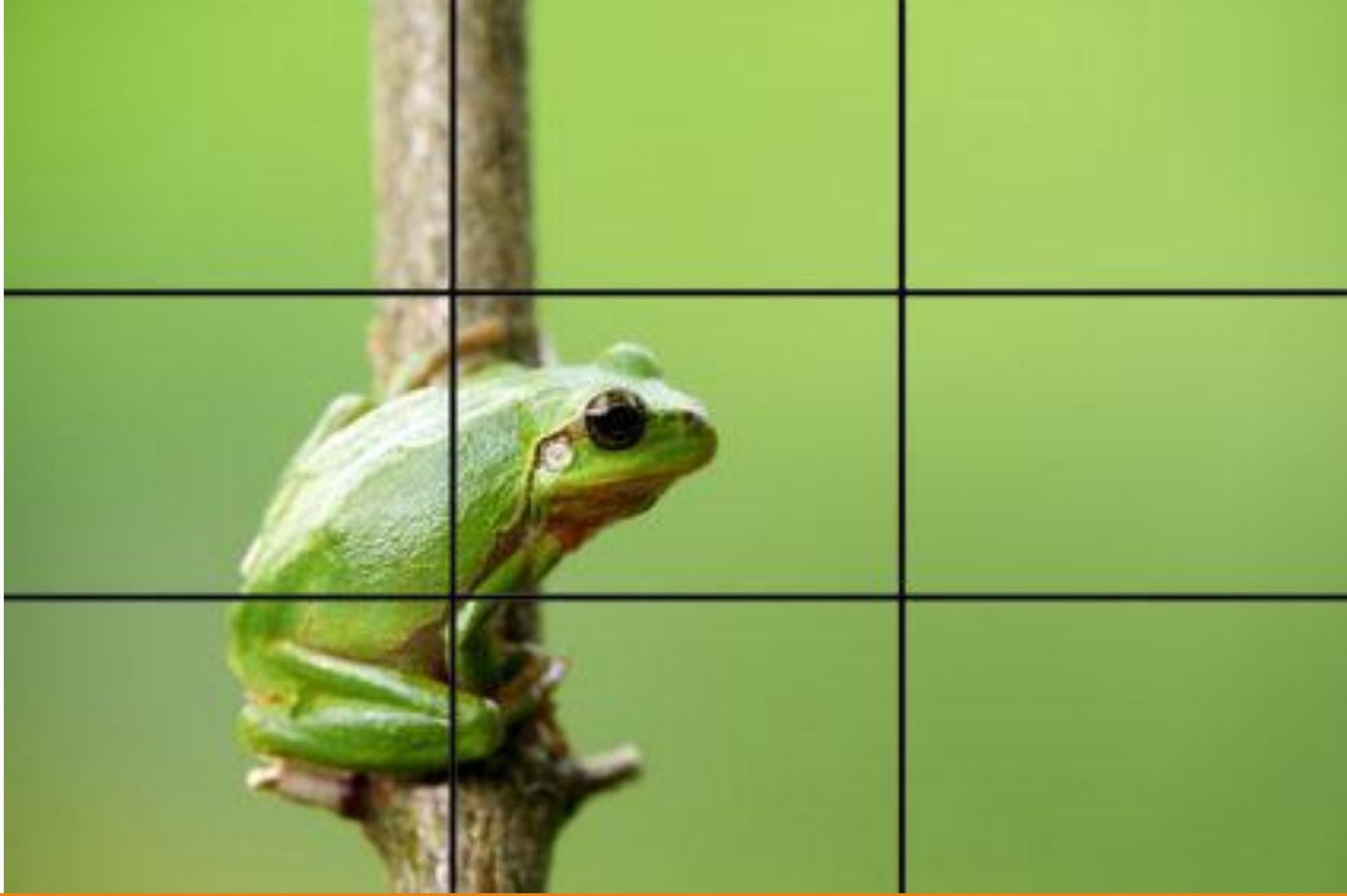

<https://miportafolioweb.wordpress.com/tag/regla-de-los-tercios/>

<https://micamaramurciana.com/2016/02/16/regla-de-los-tercios-como-usarla/>

<http://es.paperblog.com/tutorial-la-regla-de-los-tercios-1824229/>

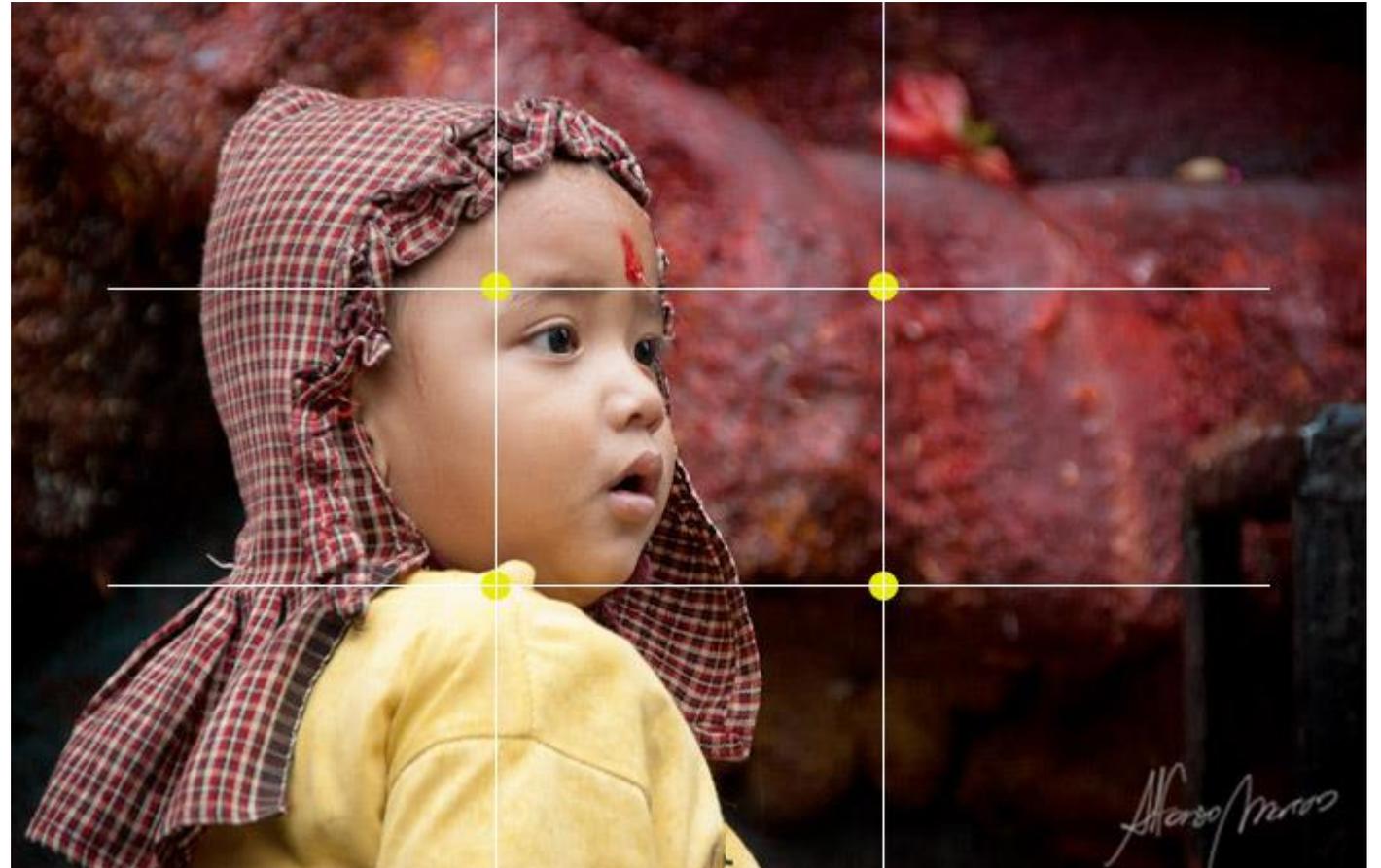

Regla de la mirada

Cuando realizamos una fotografía normalmente de una persona debemos procurar dejar un espacio allá donde se dirige la mirada.

Aplicarla a la hora de hacer la foto es importante porque si bien podemos en el laboratorio encuadrar para buscar ese espacio solo lo podremos hacer a partir de una fotografía donde sobre espacio y de gran calidad para realizar grandes recorte. Por tanto, cuando hagáis un retrato fijaros bien a donde va la mirada.

No se trata de fotografiar la persona con su mirada y el objeto que mira, sino de dejar un espacio aunque esté totalmente vacío o desenfocado. La mirada tendrá la suficiente fuerza para crear interés en ese vacío y hacer pensar al espectador (de eso se trata, de captar el interés).

<http://tallerescasadelatorre.es/blog/la-regla-de-los-tercios-fotografia/>

Regla de la mirada

También podemos aplicarla al revés dejando espacio hacia allá donde la mirada no mira. Quizá es más difícil de controlar esta regla de esta manera pero de esta forma podríamos estar expresando rechazo, escape en definitiva como si se estuviera dando la espalda.

<https://todoporelpixel.wordpress.com/2014/10/27/10-componer-es-crear-ley-de-la-mirada/>

Regla de la mirada

No es tan solo aplicable a retratos. Consiste en jugar con los espacios y también lo podemos usar en objetos. Por una parte porque de forma poética el objeto puede adquirir cualidades humanas como la mirada pero también puede servir para imprimir por ejemplo movimiento. Imaginar un coche que circula hacia una dirección. Si dejamos espacio en esa dirección podemos expresar un movimiento de aproximación del coche hacia esa dirección. Pero si el espacio lo dejamos en la dirección contraria podemos expresar que el coche está dejando o alejándose de ese lugar.

<http://www.bancodeimagenesgratis.com/2011/01/las-mejores-imagenes-de-paisajes.html>

<https://www.nauticalnewstoday.com/distancia-encuentra-horizonte/>

Asimetría

El mundo que fotografiamos no es perfecto, nuestra percepción de las cosas tampoco por tanto en la gran mayoría de casos no tiene sentido componer los elementos de la foto buscando la simetría porque el resultado no será real.

Las Reglas de los Tercios y la Regla del Horizonte ya consiguen romper de cierta manera la simetría distribuyendo los elementos de la foto de forma asimétrica. Pero podemos buscar la asimetría de otras forma.

Por ejemplo usando un número impar de elementos en la fotografía puede aumentar el interés precisamente porque rompe con la simetría. Imaginemos una fotografía donde el motivo son las flores. Si escogemos que aparezcan un par de flores o 4 flores nos llamará mucho la atención y nos hará pensar, seguramente de forma equivocada el por qué de una pareja o dos parejas de flores en la foto. Por contra si usamos un número impar nuestra percepción del número impar como un número imperfecto, hará que el número de flores de la foto pase mucho más desapercibido y nos aproximará al motivo de la fotografía: sencillamente las flores en este caso.

Sin autor conocido

Simetría

Por otro lado, si queremos expresar artificialidad, perfección o orden, buscar composiciones simétricas en las formas o números pares ayudarán a reforzar esas ideas.

<http://valiosamatematica.weebly.com/>

<https://qz.com/499554/this-is-what-it-takes-to-get-your-photo-a-national-geographic-magazine-cover/>

<http://proof.nationalgeographic.com/2014/02/05/photo-of-the-day-best-of-january/>

Enmarcado

Enmarcar es un recurso de composición para atraer la atención del espectador. Consiste en colocar un marco alrededor del motivo de la fotografía. Este marco puede crearse en la misma foto con elementos que la compone.

¿Cuándo vale la pena enmarcar? Muy seguramente cuando el motivo queda un poco aislado en la fotografía, cuando queda mucho espacio sin sentido pero a la vez no podemos o no queremos acercarnos a él. ¿Con qué podemos enmarcar? Podemos buscar árboles, ramas, rocas o elementos artificiales como son puertas y ventanas, señales de tráfico, edificios ... la verdad es que las opciones son infinitas.

El resultado es siempre elegante y potencia la foto por el efecto de atraer la mirada hacia el motivo.

<https://juanmanuel Sanchez365.wordpress.com/olympus-digital-camera-153/>

<https://hipertextual.com/2014/10/national-geographic-2014-fotografia>

Espacio vacío

Crear grandes espacios vacíos en la fotografía es un recurso de composición que puede sugerir calma o aislamiento del motivo. No es muy habitual su uso pero puede ser bello y muy poético.

Para conseguirlo necesitamos que el motivo esté aislado en la foto. Se puede conseguir fácilmente con un fondo totalmente negro o blanco pero también con un fondo de un color, difuminado o con un patrón tan sutil y repetitivo que nos hace olvidar precisamente que hay algo en el fondo.

<http://video.nationalgeographic.com/video/ng-live/rainier-cultures-nglive-lecture>

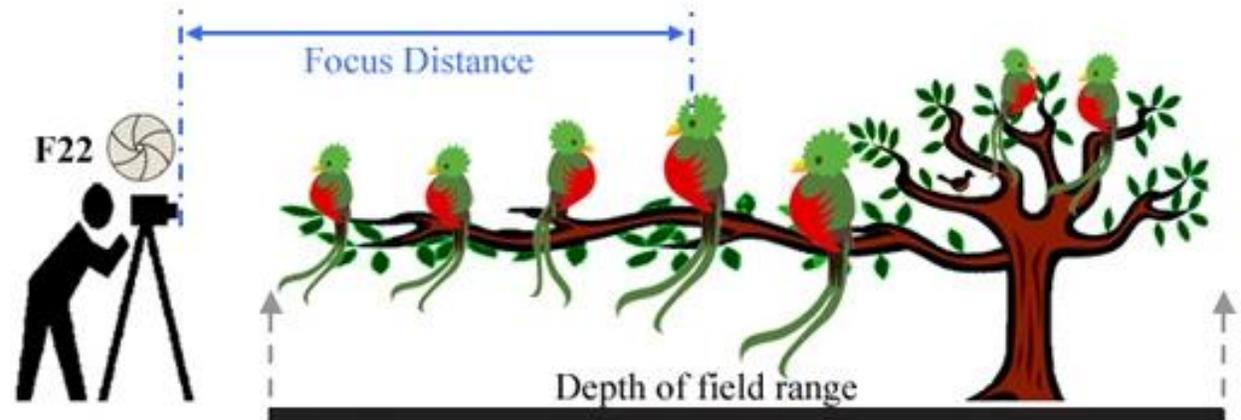
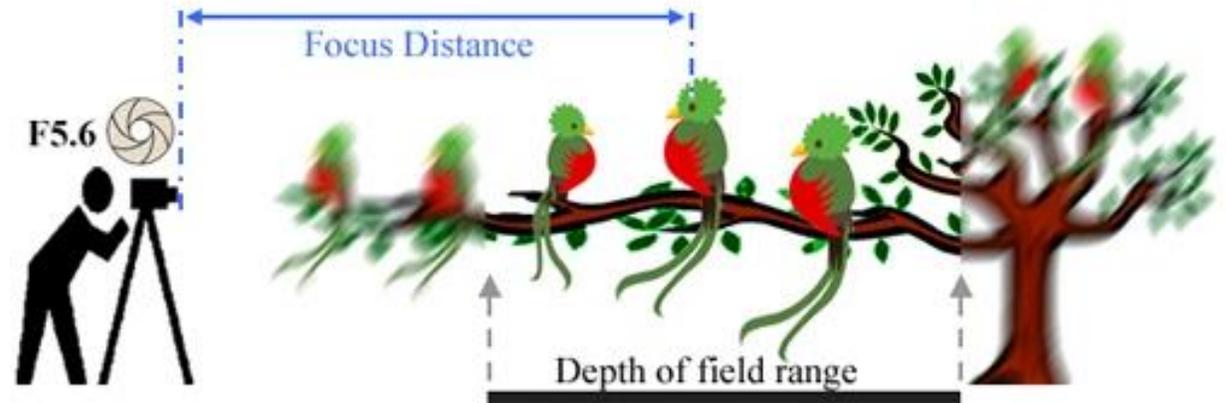
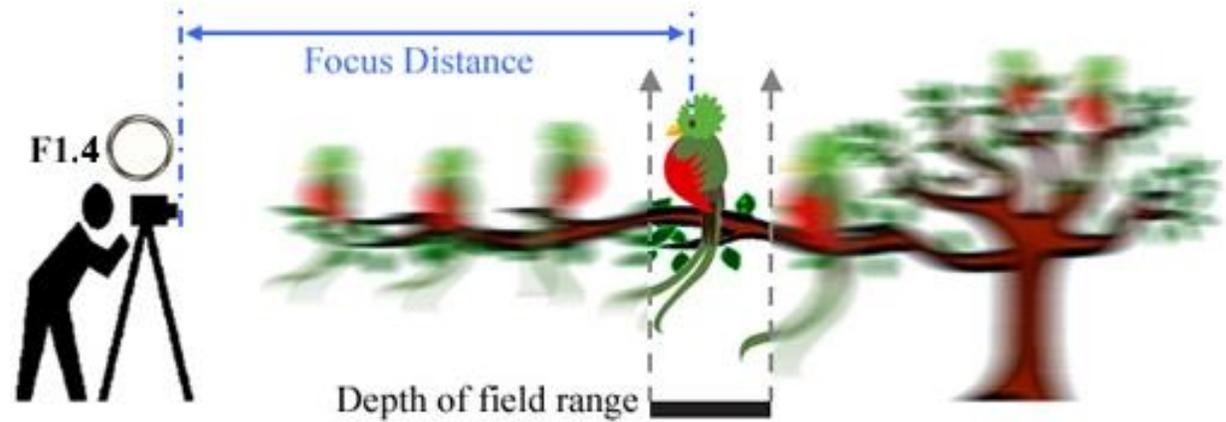

<http://www.nationalgeographic.com/year-in-review-2013/>

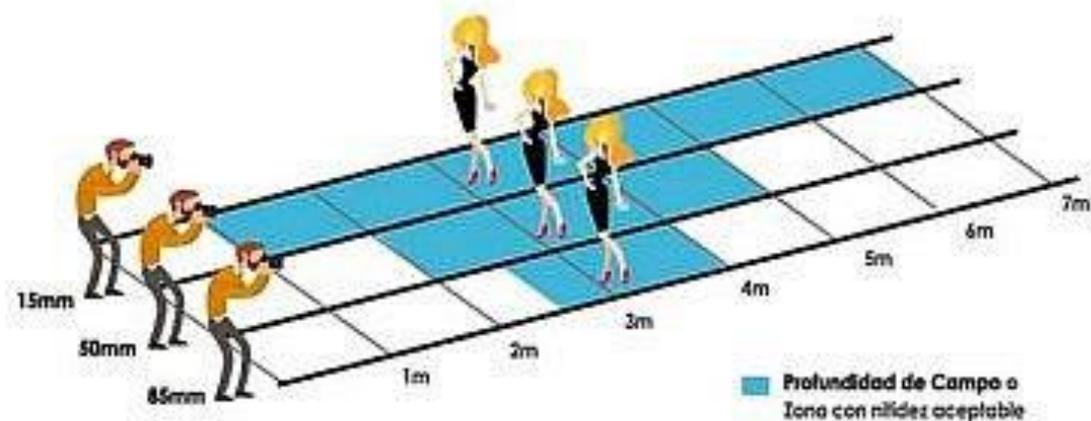

Profundidad de campo

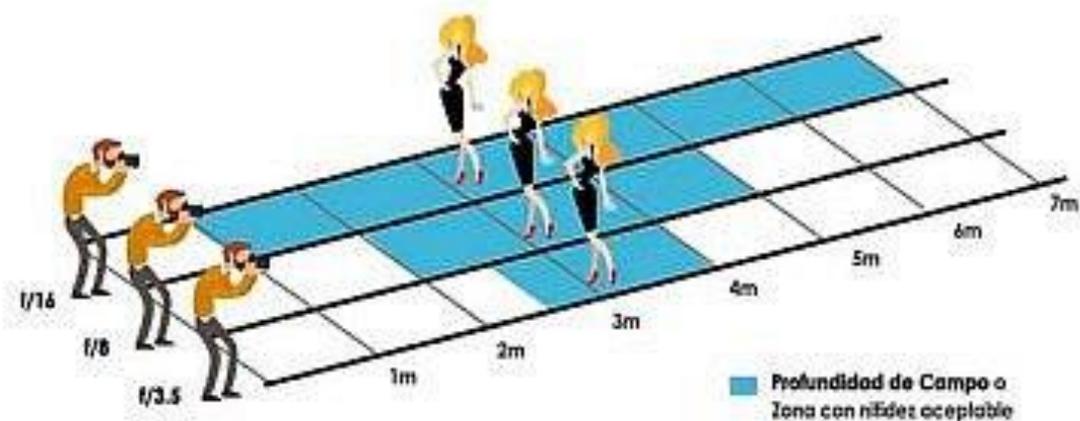
Es la capacidad de conseguir que un plano dentro de la profundidad de la fotografía quede más nítido respecto al resto de planos. Este recurso nos permite destacar el motivo del resto de la fotografía con el grado que queramos.

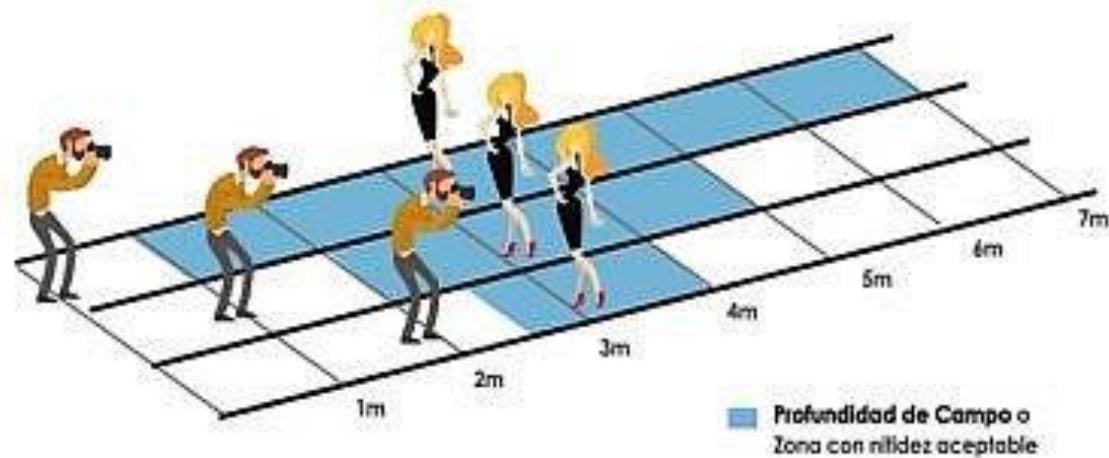
Distancia focal (zoom)

Apertura de diafragma (número f)

Distancia al plano de enfoque

Profundidad de campo

Crear poca profundidad de campo, es decir hacer que el fondo quede difuminado respecto al motivo principal permite que este quede totalmente resaltado y se puede conseguir espacios vacíos muy interesantes que permiten hacer respirar la foto aplicando reglas ya vistas en este tutorial como Menos es Más o la Regla de la Mirada con eficacia. A la vez conseguimos composiciones sencillas y limpias.

<http://hiconsumption.com/2014/02/legography-lego-minifigures-taking-pictures-in-real-world/>

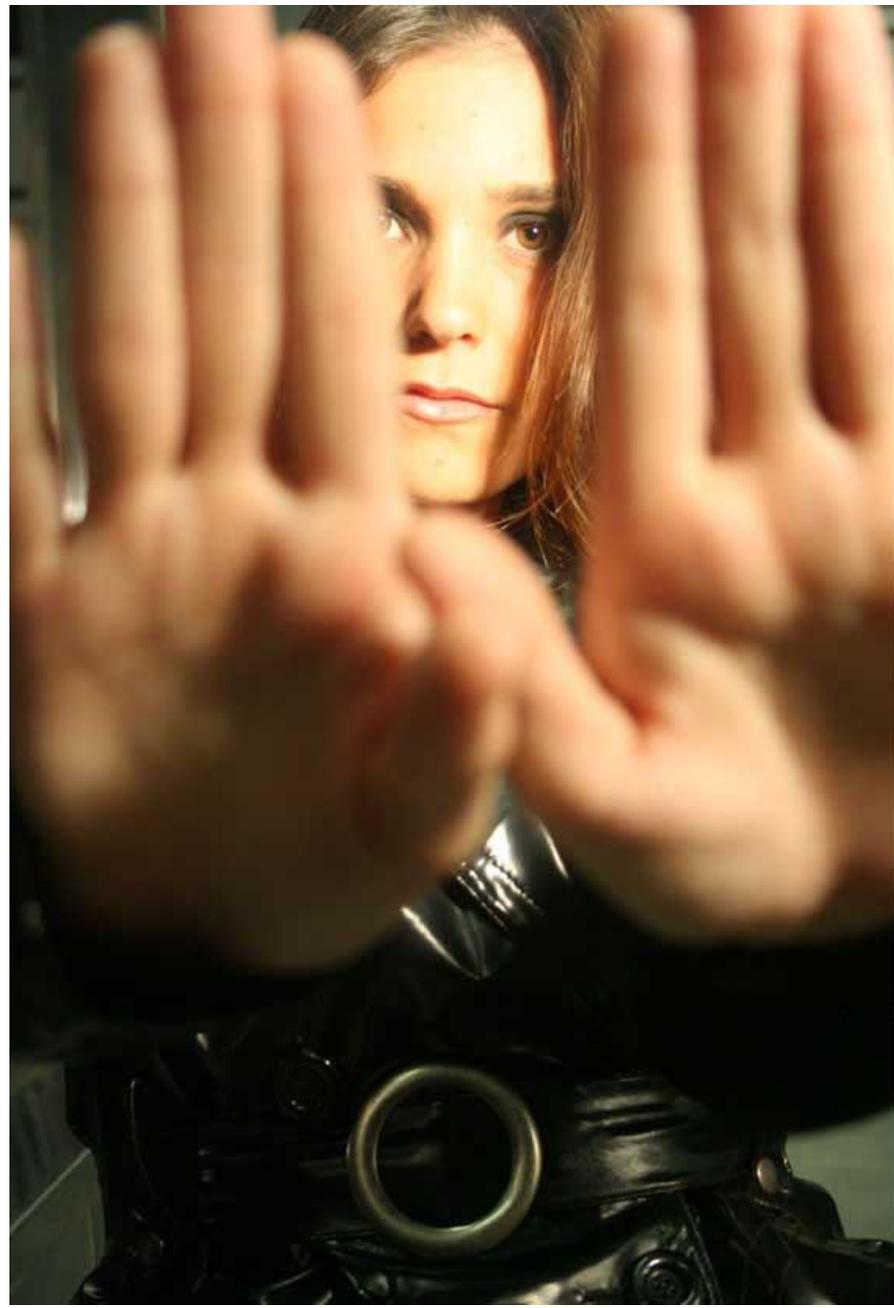
Profundidad de campo

Por otro lado podemos decidir por usar una profundidad de campo grande para que a parte del motivo principal de la foto el resto de elementos aparezcan definidos. En este caso obtendremos una composición más compleja y difícil porque aparecerán muchos elementos en la fotografía que al espectador le llenarán de información. Por tanto, usar profundidades de campo altas requiere que controlemos muy bien todos los elementos que aparezcan en la foto.

<https://www.dzoom.org.es/entiende-de-una-vez-por-todas-que-es-la-distancia-hiperfocal/>

<https://cursosdefoto.wordpress.com/category/6-la-profundidad-de-campo/>

<http://www.blogdefotografo.com/profundidad-de-campo/>

<https://www.dzoom.org.es/entiende-de-una-vez-por-todas-que-es-la-distancia-hiperfocal/>

Toda la teoría mostrada en esta presentación está basada en el tutorial creado por Lluís Ribes. Si quieres visitar directamente su trabajo puedes buscarlo en las webs:

compofoto.lluisribes.net
lluisribes.net