

LENGUAJE VISUAL

ELEMENTOS FORMALES

1.- EL PUNTO

Lenjuaje visual. Elementos formales

El lenguaje fotográfico

La fotografía posee un lenguaje muy particular, aprender sus reglas nos va a facilitar la fluidez a la hora de transmitir nuestras ideas.

Necesitamos conocer los elementos formales, que son como el vocabulario en la escritura, pero también su gramática, es decir, la composición fotográfica, para poder construir discursos completos que "hablen", que "cuenten" y, sobre todo, que transmitan algo, que comuniquen.

Por supuesto, estas reglas son flexibles y siempre tenemos la opción de romperlas o adaptarlas a nuestro estilo pero, para poder hacerlo, primero deberemos conocerlas.

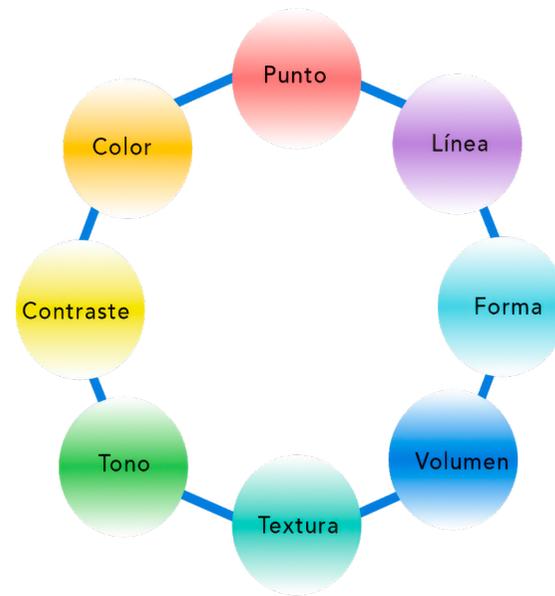
Elementos formales

Los elementos formales son las unidades mínimas de comunicación visual.

Elaborar una imagen es escoger y controlar estos elementos para conseguir una propuesta visual que se ajuste a nuestros propósitos: a lo que deseamos comunicar.

Debemos entender que este uso no es individual, sino que lo habitual es encontrar una combinación de ellos, pero su estudio se hace por separado para poder comprenderlos mejor.

En fotografía, los elementos formales son el punto, la línea, la forma, el volumen, la textura, el tono, el contraste y el color.

El Punto

El diccionario de la Real Academia define punto como:

"Señal de dimensiones pequeñas, ordinariamente circular, que, por contraste de color o de relieve, es perceptible en una superficie"

En la escritura usamos el punto como un elemento minúsculo para separar gráficamente el final de un enunciado o frase. En otros ámbitos, como en el diseño gráfico, se considera punto a una señal pequeña y ordinariamente circular que, por contraste, es perceptible en una superficie.

En una imagen fotográfica el concepto de punto adquiere una significación más amplia, refiriéndose a cualquier elemento visual que, independientemente de su forma, atrae y retiene nuestra mirada.

Michael

Es la unidad mínima, la más simple en la comunicación visual y su dimensión es relativa al tamaño del encuadre. Su valor se intensifica por cualquier medio, del color, forma, tamaño y posición en el plano, que establezca un contraste con el resto de la imagen.

Michael Levin

El punto es tensión en sí mismo

Nick Turpin

Un punto puede actuar de sujeto principal de la imagen, como el protagonista.

Ryan McGinley

Pero también puede acompañar al sujeto, acentuando la atracción hacia éste.

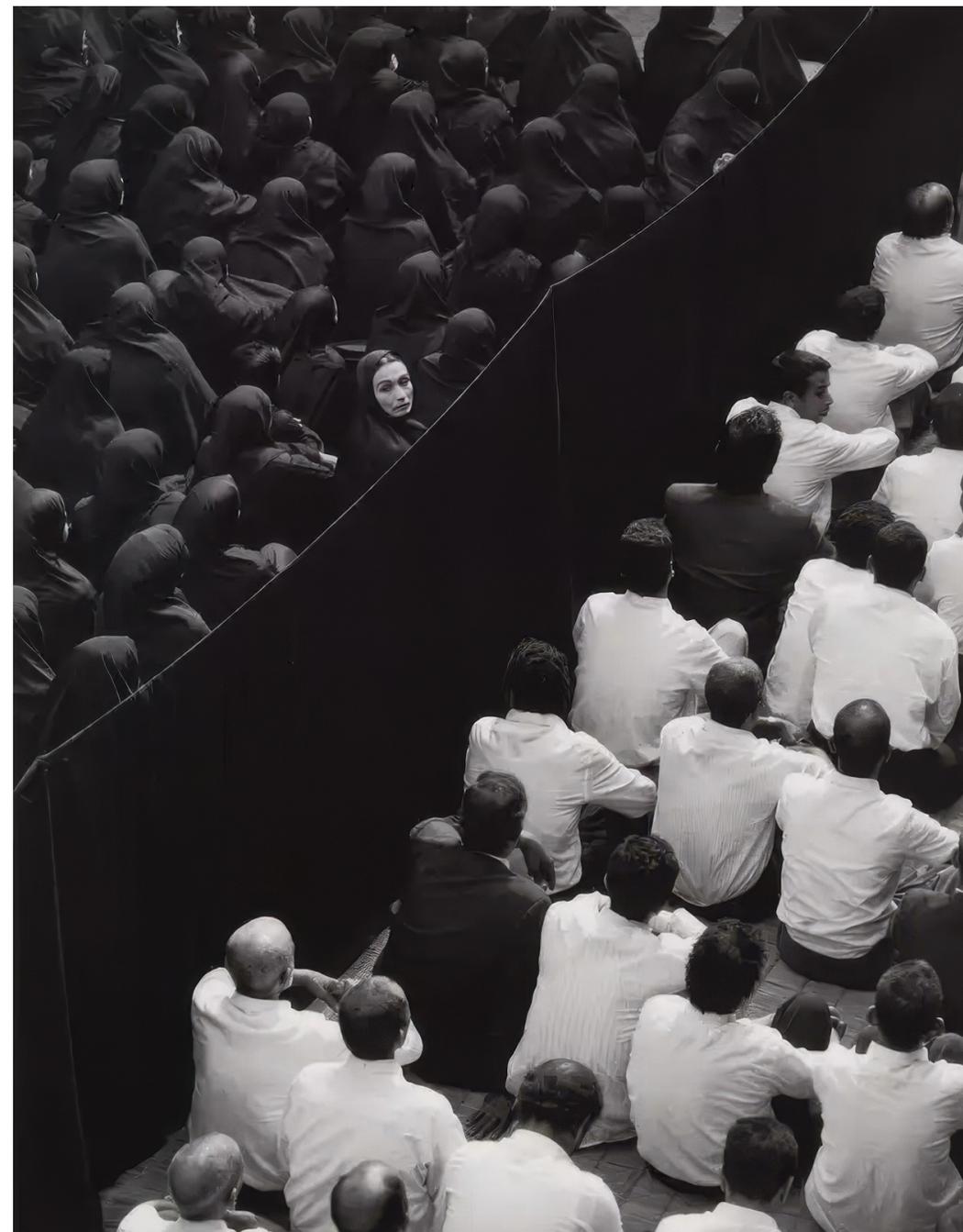

Cartier Bresson

Wes Peterson

A pesar del reducido tamaño tiene un enorme poder de atracción, actuando como anclaje visual, un lugar por el que entrar en la fotografía o al que volver al terminar el recorrido por la escena.

Shirin Neshat

Puede dar la impresión de tener poco peso visual pero es capaz de compensar una imagen contrastando la carga del resto de los elementos.

Michael Levin

El punto se relaciona con el encuadre, insinuando líneas implícitas que sugieren una división horizontal y vertical del espacio representado.

Nadav Kander

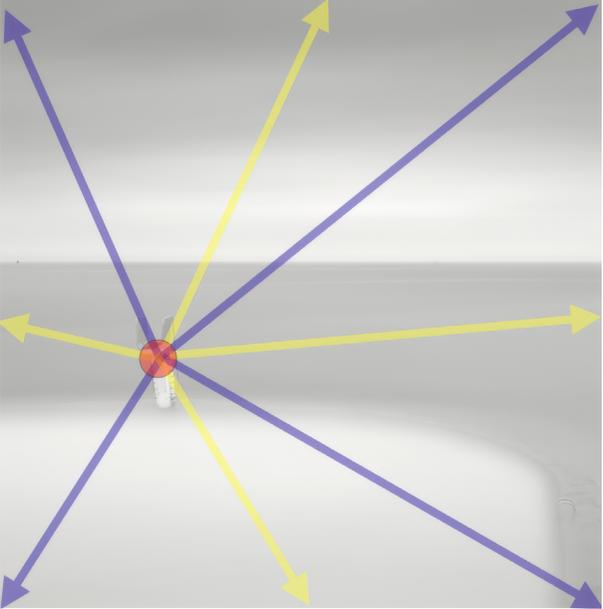

Nadav Kander

Pero también se vincula con los límites de la escena, sugiriendo fuerzas proporcionales a la distancia de los vértices y de los lados.

Michael Levin

Michael Levin

Alvin Langdon Covurn nos mostró esa relación de fuerzas del punto respecto a ángulos y lados del encuadre, cuando compuso esta foto.

Alvin Langdon

El lugar del encuadre donde coloquemos el punto, va a determinar las sensaciones que vamos a transmitir.

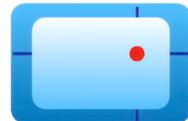
Vincent Munier

La tensión que transmite un punto será mayor cuanto más alejado esté del centro.

Centrado

Suele resultar estático y equilibrado

Ligeramente descentrado

Moderadamente dinámico

Cerca del borde

Excéntrico; necesita justificación

Si la idea es que un elemento resalte en una imagen, lo normal es buscar el centro de la escena

Harry Callahan

Michael Kenna

Descentrar el punto implica crear tensión, desequilibrio

Paul Nicklen

O sorpresa, extrañeza

Elliot Erwitt

También distancia o alejamiento.

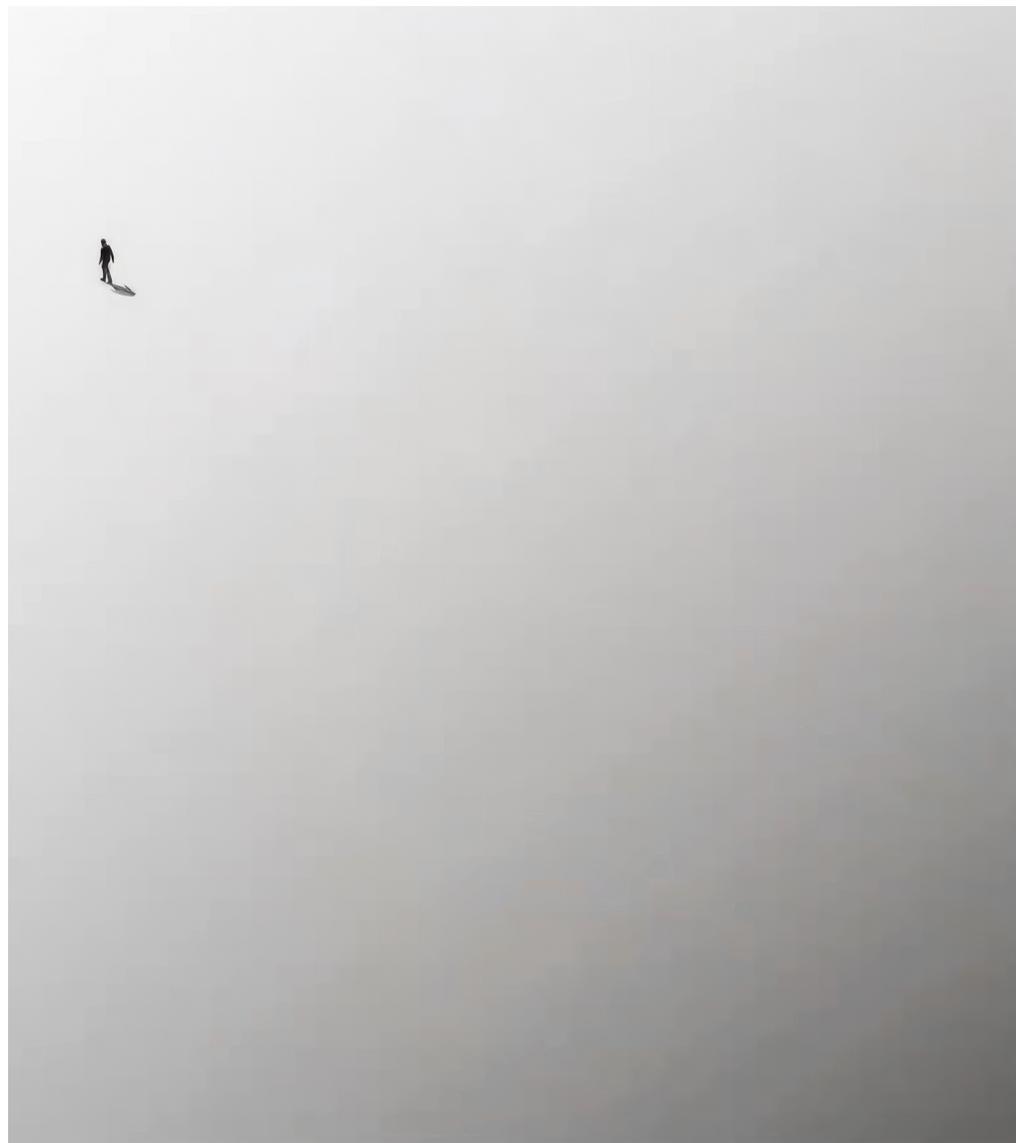
Robert Frank

Un punto puede transmitir la sensación de soledad, de aislamiento

Vincent Munier

En posición descentrada y en un plano totalmente vacío nos produce inquietud.

Jason M Peterson

Si nos encontramos con dos puntos en una misma imagen, nuestra mente tiende a relacionarlos.

Vincent Munier

Varios puntos alineados pueden sugerir dirección o movimiento

Vincent Munier

Dos puntos pueden también sugerir distancia, alejamiento

Louis Stettner

Michael Kenna

En cambio dos puntos cercanos pueden invitar al diálogo o a la complicidad

Harry Callahan

O simplemente nos puede hablar de compañía

Louis Stettner

Jose M. Vargas

Dos o más puntos pueden sugerir distancia, profundidad... tridimensionalidad

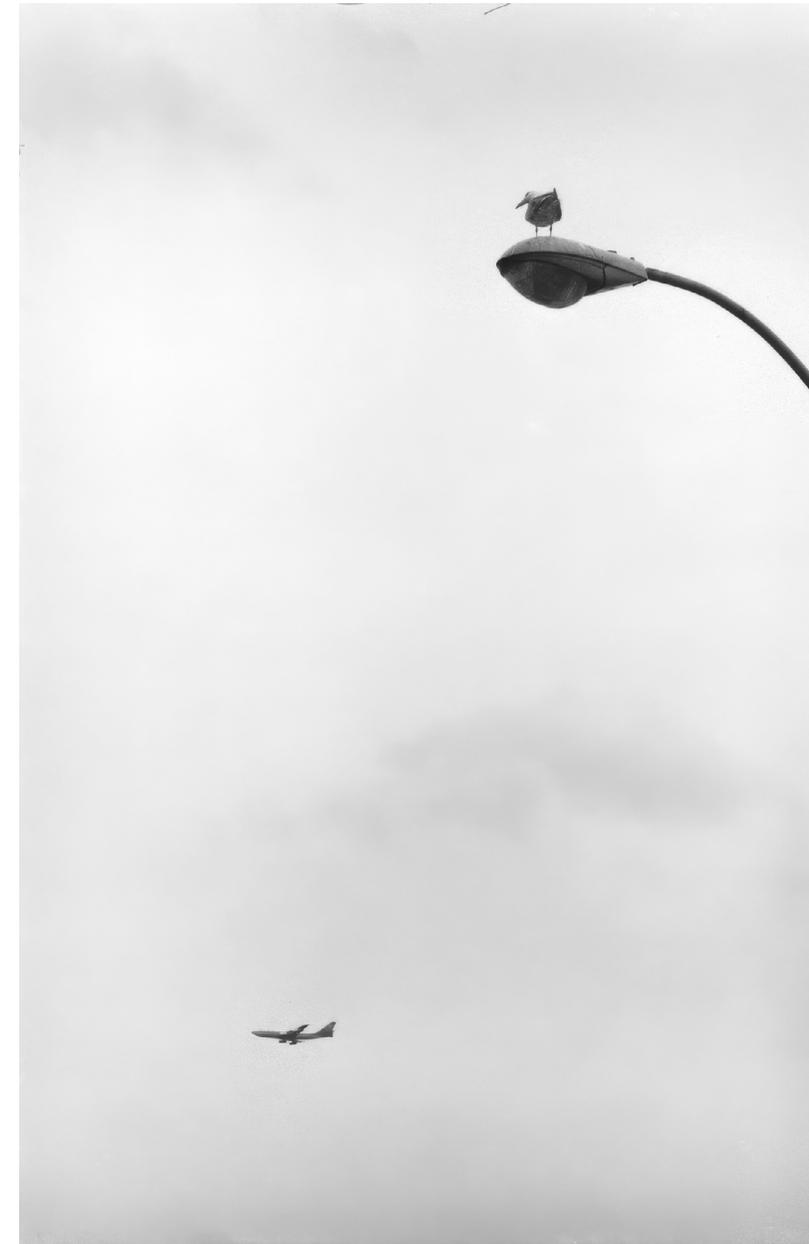

Vincent Munier

O también dos puntos pueden crear una contraposición de elementos

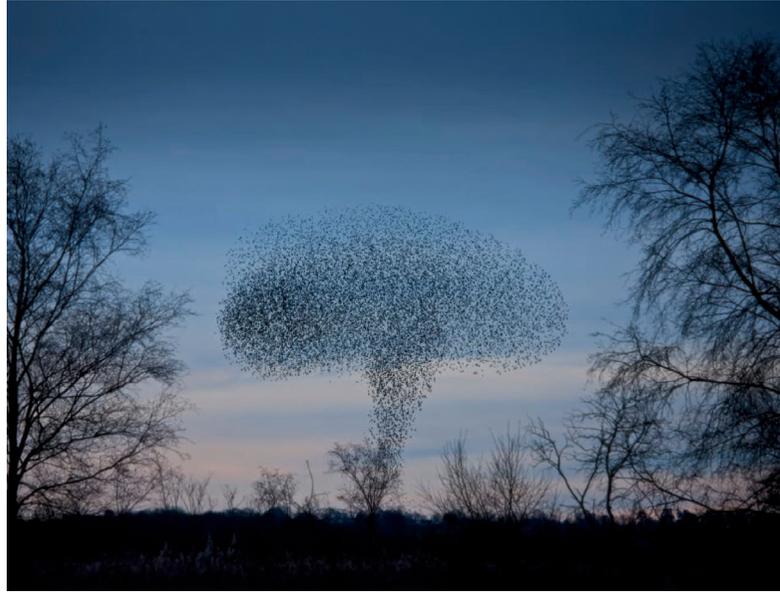

Louis Stettner

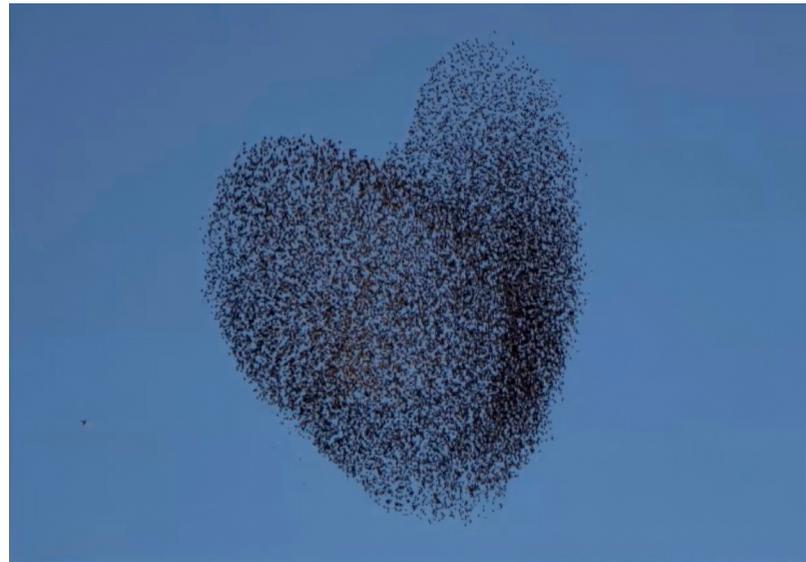
Elliot Erwitt

Ante un grupo de puntos nuestro ojo tiende a ver formas

Tim Graham

Menahen Kaham

© Textos: José M. Vargas
Diseño y edición: Rafa Moreno

Editado en Jerez

