

LENGUAJE VISUAL

Elementos formales

Fotografía: Josef Hoflehner

III.- Forma

Lenguaje 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.

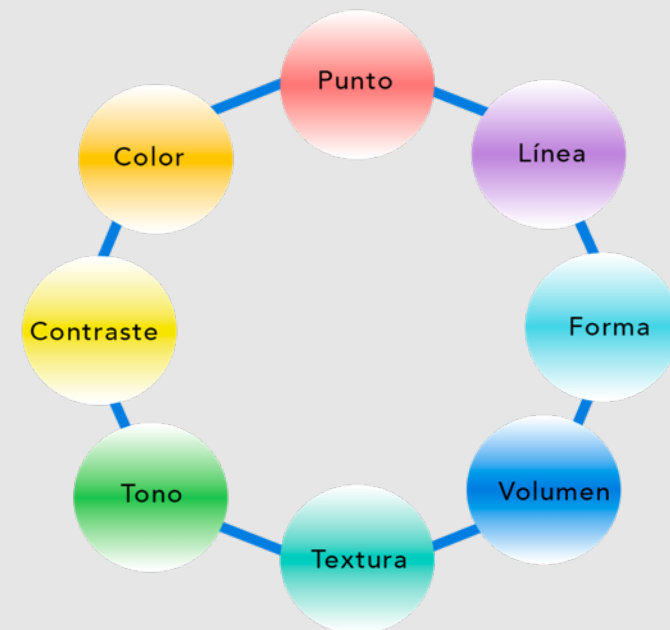
Por supuesto, estas reglas son flexibles y siempre tenemos la opción de romperlas o adaptarlas a nuestro estilo, pero, para poder hacerlo, primero deberemos conocerlas. **Elementos formales**

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.

La Forma

Percibimos las formas por su apariencia externa, por el contorno que define sus límites.

La forma nos habla de las estructuras de los objetos. Con su presencia, dibujan en la imagen un plano que abre una nueva superficie dentro del conjunto, contribuyendo a la composición visual de la imagen.

Pilar Pequeño

En esta fotografía podemos ver cómo una serie de rectángulos estructuran la imagen y que, junto a la distribución de tonos, de luces y sombras, se genera ritmo y crea una sensación de lugar, dando la impresión de que estamos allí, en la misma escena.

Al comprender cómo funcionan las formas, los fotógrafos podemos utilizarlas para crear imágenes más interesantes y significativas.

La forma es la apariencia visible, la configuración externa de algo. Pero una misma figura puede parecer diferente si la observamos desde distintos ángulos. El punto de vista va a determinar la forma del objeto.

La luz también puede alterar significativamente la forma de un objeto, ya sea resaltándola, suavizándola, transformándola o incluso haciéndola desaparecer. Los cambios en la iluminación pueden enfatizar detalles de cualquier elemento.

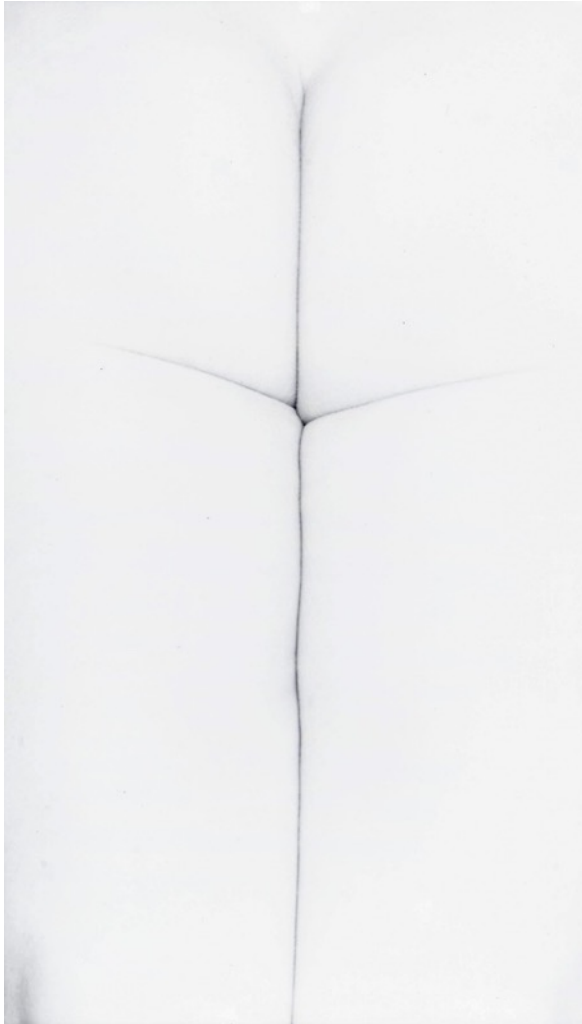
Michael Kenna

Es importante diferenciar forma y estructura. Ésta última se refiere a la organización interna de un objeto, la disposición de las partes que componen el todo y cómo se relacionan entre sí.

Podemos modificar la apariencia externa de un objeto (pero no su estructura), potenciando sus ángulos, texturas, escala, mediante la elección del punto de vista, la orientación de la cámara y el uso adecuado de las luces.

A veces unos simples trazos son capaces de insinuar formas.

Harry Callahan

Nuestra mente siempre intenta buscar formas reconocibles en aquello que vemos, de ahí que muchos de los elementos que percibimos en una imagen lo asociemos a formas geométricas.

Hay 3 formas básicas: el cuadrado, el triángulo y el círculo.

Aprender a ver las formas geométricas en una escena nos puede ayudar a componerla; ordenando, escalando y equilibrando los distintos elementos que la componen.

Josef Hoflenher

El cuadrado

Michael Wolf

Es una figura geométrica muy fácil de encontrar en construcciones arquitectónicas y difícil de encontrar en la naturaleza. El cuadrado, o rectángulo, está delimitado por dos direcciones básicas: la vertical y la horizontal lo que le confiere **estabilidad** y **solidez**. Los cuadrados resultan **estáticos, inflexibles, formales**.

Andreas Gursky

Simboliza la solidez y la gravedad

Albert Renger-Patzsch

También se le asocia a la rectitud

Paul Strand

Así mismo se relaciona con la limitación y al esmero

Pilar Pequeño

Pilar Pequeño

El triángulo

Minor White

Fan Ho

El triángulo, además de la verticalidad y horizontalidad nos ofrece una tercera dirección: la oblicua.

Por ello resultan estructuras más dinámicas que el cuadrado y se muestran más atractivas a la vista.

Se asocia con acción, conflicto, tensión.

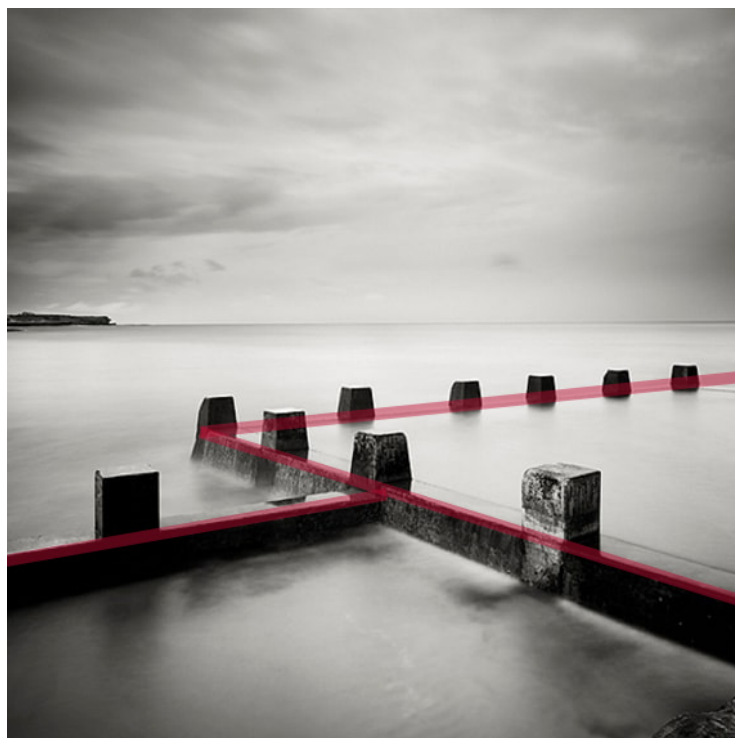
Girbert Garcin

Pero también puede sugerir estabilidad cuando uno de los lados se asienta cerca de la base del encuadre

Mauro A Fuentes

Figura habitual y de reducido número de lados por lo que es fácil de construir o insinuar. Solo necesitamos dos líneas para poder ver un triángulo, nuestra mente es capaz de completar la figura.

Josef Hoflehner

Igualmente, con tres puntos somos capaces de construir un triángulo

José M Vargas

Es útil buscar los triángulos implícitos en una imagen para ordenarla u organizar sus elementos; eso nos ayudará a obtener una composición clara y limpia. Una vez descubrimos las figuras estructurales que componen los objetos, éstos, se simplificarán ante nuestra vista.

José M Vargas

Minor White

Esta fotografía de Lee Friedlander, de apariencia simple y anodina, compuesta por una serie de elementos que a primera vista carecen de conexión, aparenta estar hecha de manera casual.

Si nos detenemos en ella podemos descubrir que está compuesta por una serie de triángulos de distintos tonos y texturas: señal de tráfico y su sombra, árboles y tejado.

La señal de tráfico, por su posición e inclinación crea una tensión que nos invita a adentrarnos en la imagen y descubrir el ritmo creado entre los triángulos.

Sobre la señal de tráfico, gracias a la amplia escala de grises, podemos ver una nube que parece haberse acomodado allí a la espera de que fotógrafo termine su trabajo.

Lee Friedlander

El círculo

Elliott Erwitt

El círculo es una línea curva que se cierra en sí misma.

Representa la totalidad, la perfección. Sugiere calidez, protección.

Podemos encontrarlo tanto en la naturaleza como en las creaciones humanas

Edward Burtysnky

Se asocia con infinitud. Tiene efecto de cierre y conduce la vista hacia dentro.

Anuar Patjane

Enfoca la atención intensamente

Nick Turpin

Sugiere rotación imprimiendo dinamismo en la imagen

Robert Frank

Conejos en la luna

En esta fotografía de la artista mejicana Graciela Iturbide podemos ver como el círculo funciona aquí como un contenedor dentro del encuadre, uniendo visualmente los elementos que contiene.

La autora se ha ayudado, además, de un cuidado esquema de iluminación que elimina toda la información del fondo, dejando el plato sin referencias contextuales y dando la impresión de que está suspendido en el aire.

Iturbide se inspira en una antigua leyenda azteca, muy viva en la cultura de los pueblos mejicanos, que cuenta como uno de sus dioses una noche cogió un conejo entre sus manos y lo elevó tanto, que su silueta quedó marcada en la superficie de la luna.

Gracieña Iturbida

La forma como protagonista de una fotografía

La forma se puede convertir en la protagonista de una fotografía, como en este caso en el que la proliferación de círculos en el primer plano, se despliegan en contraste con los cuadrados y rectángulos del fondo.

Anuar Patjane

Para sacar el máximo partido de la forma podemos eliminar los elementos no relevantes de la escena. Nos basta con la silueta de un objeto para reconocerlo.

Fotó: Máté Bence

El contraluz nos permite eliminar los detalles del sujeto principal para que solo se perciba su forma.

Erlend y Orsolya Haarberg

Elliott Erwitt

Cristina García Rodero

Un fondo que no distraiga, nos va a permitir sacar el máximo partido a las formas

Vicent Munier

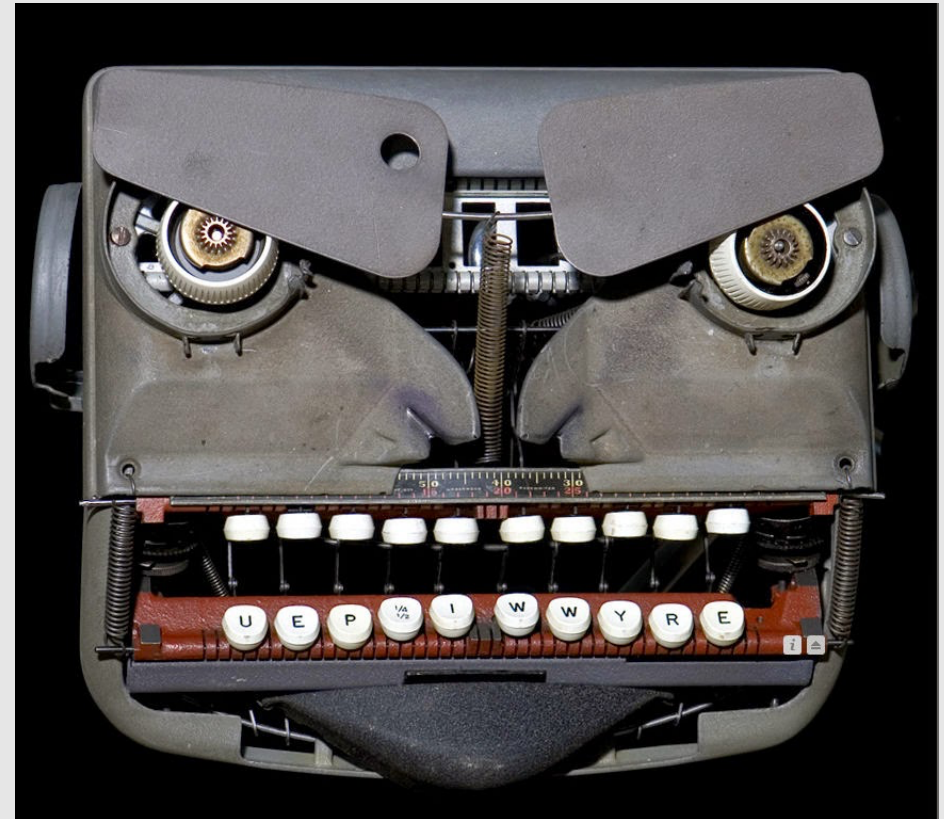
José M Vargas

También resulta útil buscar diferencia de tono entre el sujeto y el fondo

Vicent Munier

Pareidolia

Se llama pareidolia a la tendencia psicológica de ver formas familiares donde en realidad no las hay. Su origen etimológico griego, tiene como significado "imagen adjunta".

Es el resultado del esfuerzo cerebral por interpretar el mundo; de interpretar el caos conformado por innumerables estímulos que nos rodean.

Minor White

Jose M Vargas

Desde la arqueología se le ha dado importancia a este concepto dado que al parecer la pareidolia se relaciona con el origen del arte: muchas obras rupestres están realizadas sobre rocas que se parecen a las figuras representadas sobre ellas

elDiario.es

Algunas referencias bibliográficas.

Erwitt, Elliot (2011). *Instantáneas*

Erwitt, Elliot (2024). *La comedia humana*

Freedlander, Lee (2020). *Lee Freedlander*. Catálogo exposición Fundación Mapfre

Garcin, Gilbert (2016). *Gilbert Garcin*

Ibarz, Mercè (2024). *No pienses, mira. Ante la obra de arte*

Iturbide, Graciela (2019). *Cuando habla la luz*

Kenna, Michael (2011). *Images du septième jour Images of the Seventh Day*

Momeñe, E (2009). *La visión Fotográfica. Curso fotografía para jóvenes fotógrafos*.

Pequeño, Pilar (2017). *Huellas/trace*

Valls Bofill, Arola (2024). *Mirar para ver. El Lenguaje fotográfico*

Vázquez, Cristina (2020). [Pareidolia: ¿por qué vemos cosas conocidas en los objetos?](#) elDiario.es

White, Minor (2014). *Manifestations of Spirit*

Texto y edición: José Manuel Vargas Rosa