

LENGUAJE VISUAL

Elementos formales

Fotografía: Ramón Massat

II.- Línea

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.

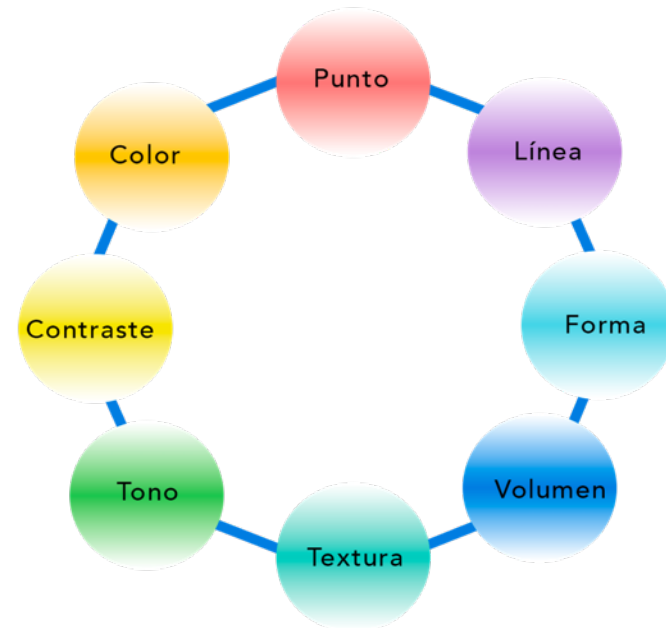
Elementos formales

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**.

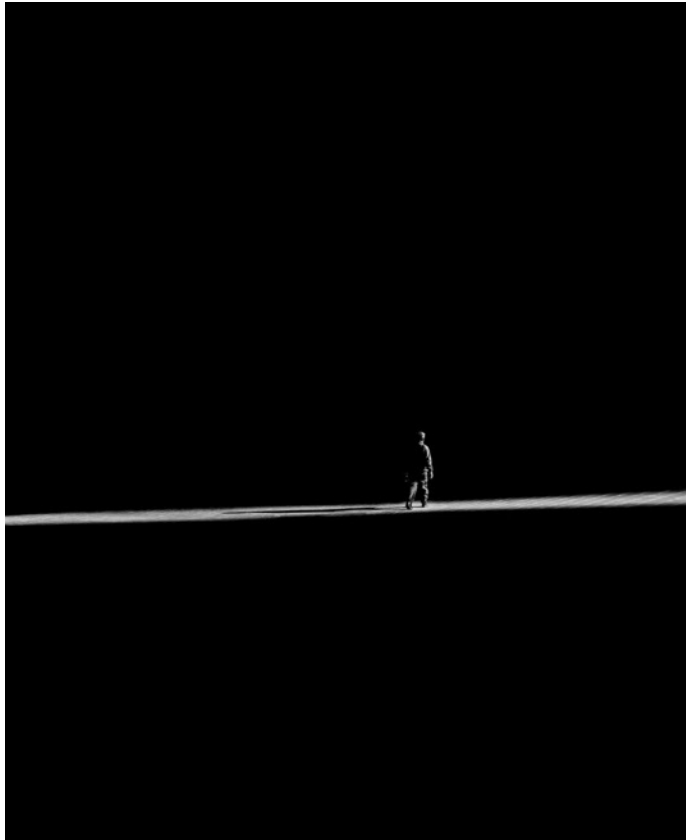

Línea

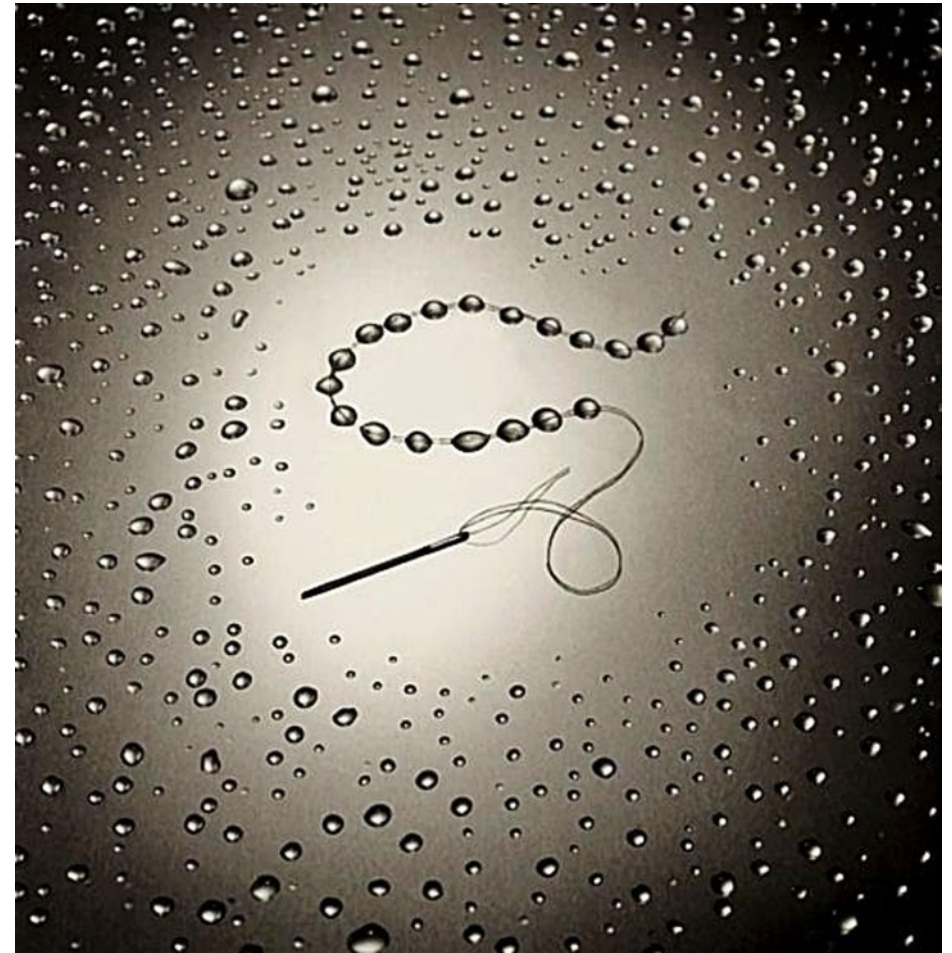
El diccionario de la Real Academia nos habla de la línea como:

"Sucesión continua e indefinida de puntos"

Una línea no tiene dimensión física, no tiene grosor ni longitud. Y es que las líneas, en realidad no existen, son una abstracción.

Jason Peterson

Chema Madoz

Con frecuencia nos referimos a ella como trazo, perfil, silueta

Para Kandinsky, la línea es el resultado del trazo que deja un punto al desplazarse en **movimiento**.

La **intensidad** y **dirección** de la fuerza que lo empuja da lugar a líneas rectas, onduladas o incluso serpenteantes.

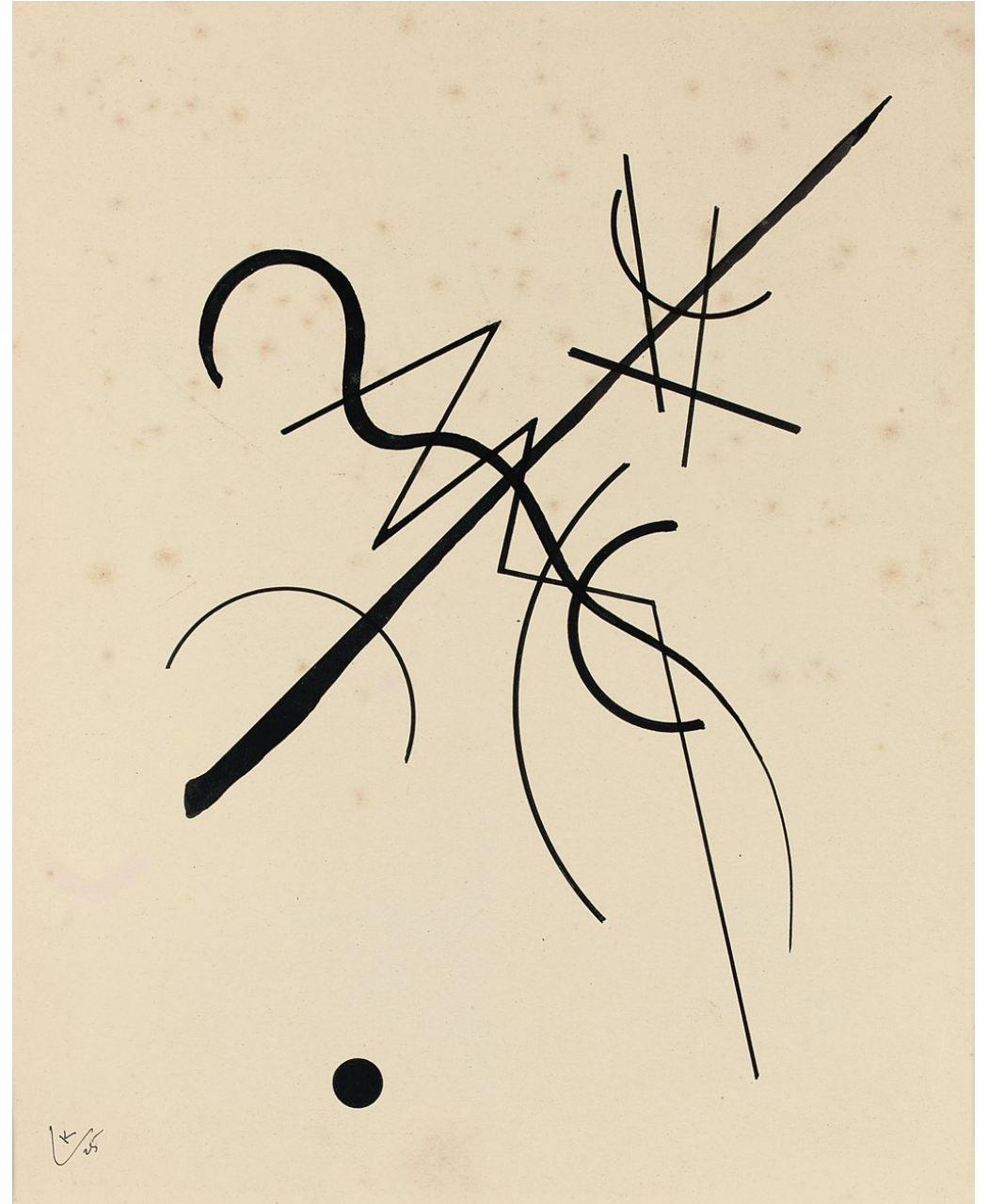
¿De que hablamos en fotografía cuando nos referimos a las líneas?

Como elemento formal en la construcción de una fotografía ¿Qué nos aportan?

Las líneas definen una **posición**. Nos hablan de una **dirección**, de una trayectoria y, por lo tanto, insinúan también el **movimiento** (trayectoria y distancia).

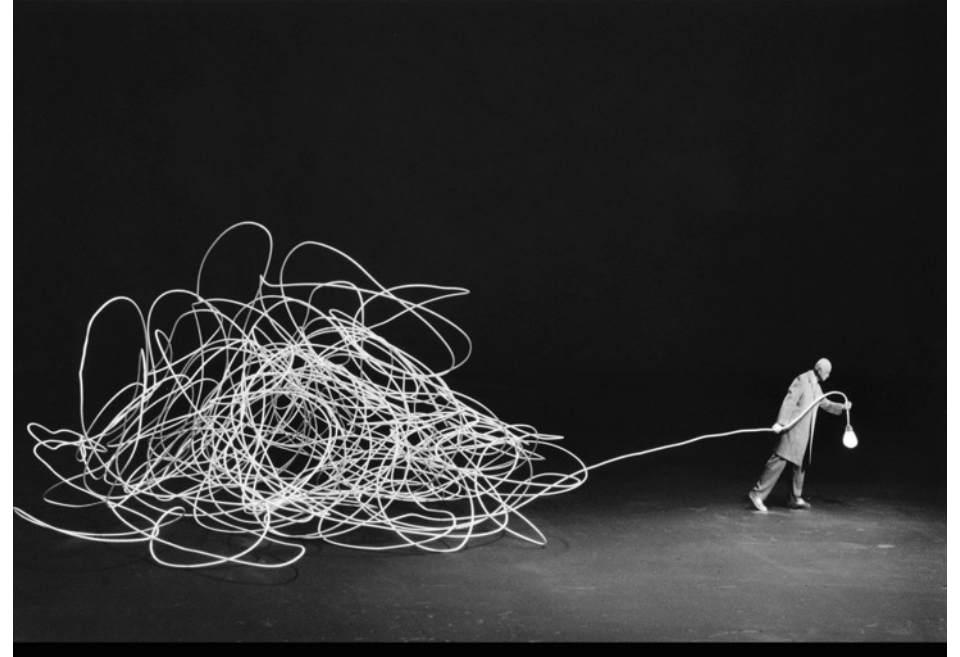
La línea, frente al punto, que es estático y actúa como centro de atracción, define una **posición** y sugiere **dirección** y **movimiento**.

Gilbert Garcin

Fotógrafo francés que inició su carrera a los 65 años tras su jubilación. En sus trabajos, las líneas, y también las formas, se convierten en los auténticos protagonistas de sus fotografías. Fue un artesano que realizaba fotomontajes para contar historias a base de cortar y pegar.

Una línea puede ser un trazo visible

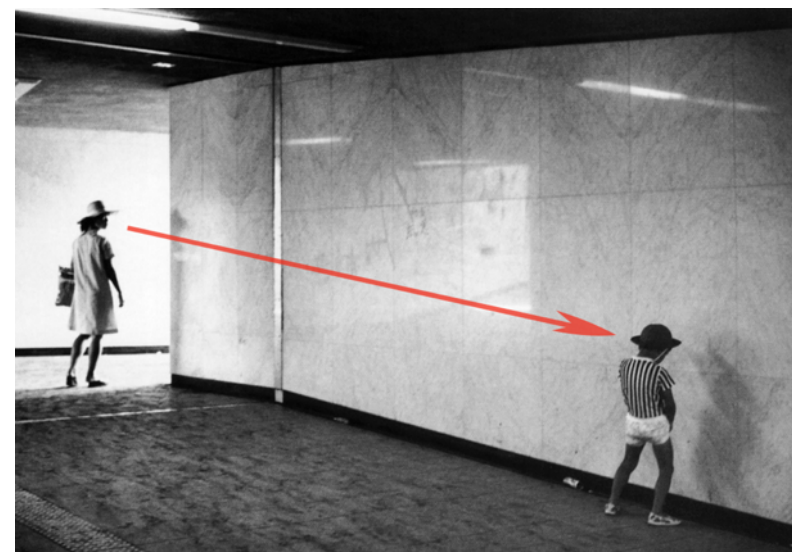
Rojo Sache

Michael Kenna

O estar insinuada por una serie de puntos

Pero a veces la línea solo está sugerida por una mirada

Elliott Erwitt

Eugene Smith

Ramón Massat

La línea define los bordes de objetos
y formas

Louis Stettner

Es un elemento útil en la composición porque invita a dirigir la mirada

Fan Ho

Ansel Adams

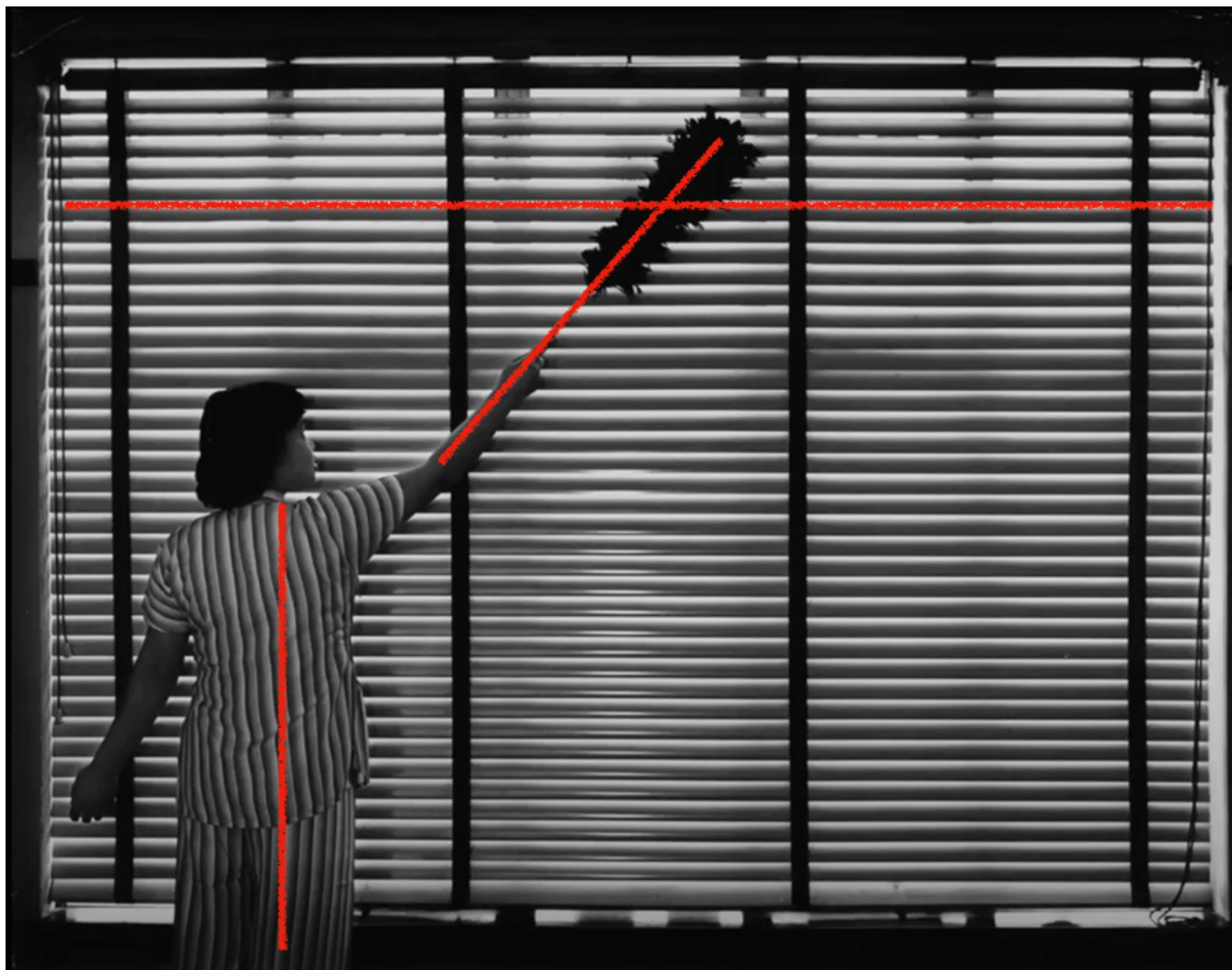
Peter H Bluckley

Cuando una línea recorre toda la imagen la divide en zonas.

Brassai

Las líneas, según su orientación, transmiten distintas sensaciones.

Fan Ho

Líneas horizontales

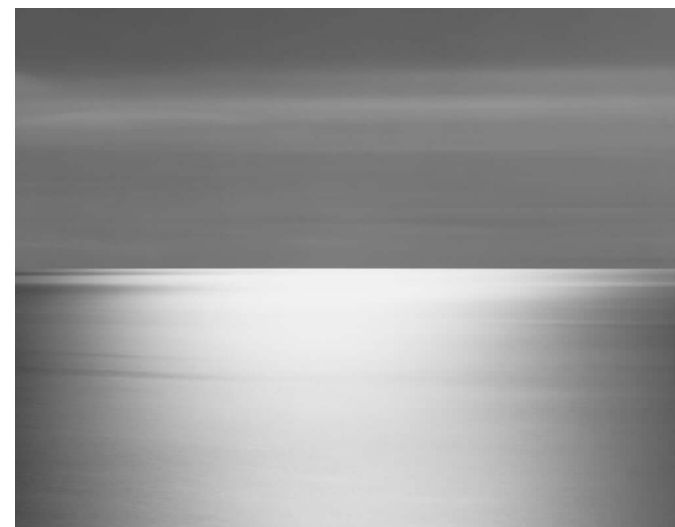
Andreas Gursky

Las líneas horizontales expresan **estabilidad, calma y descanso**

Carlos Cánovas

Con frecuencia es la línea horizontal la más destacada y que, al dividir el espacio en dos, exige especial atención en su colocación ya que su posición juega un papel sustancial dando más o menos importancia al cielo.

Hiroshi Sugimoto

Michael Levin

Las líneas horizontales también pueden sugerir distancia y amplitud

Harry Callahan

Harry Callahan

Líneas verticales

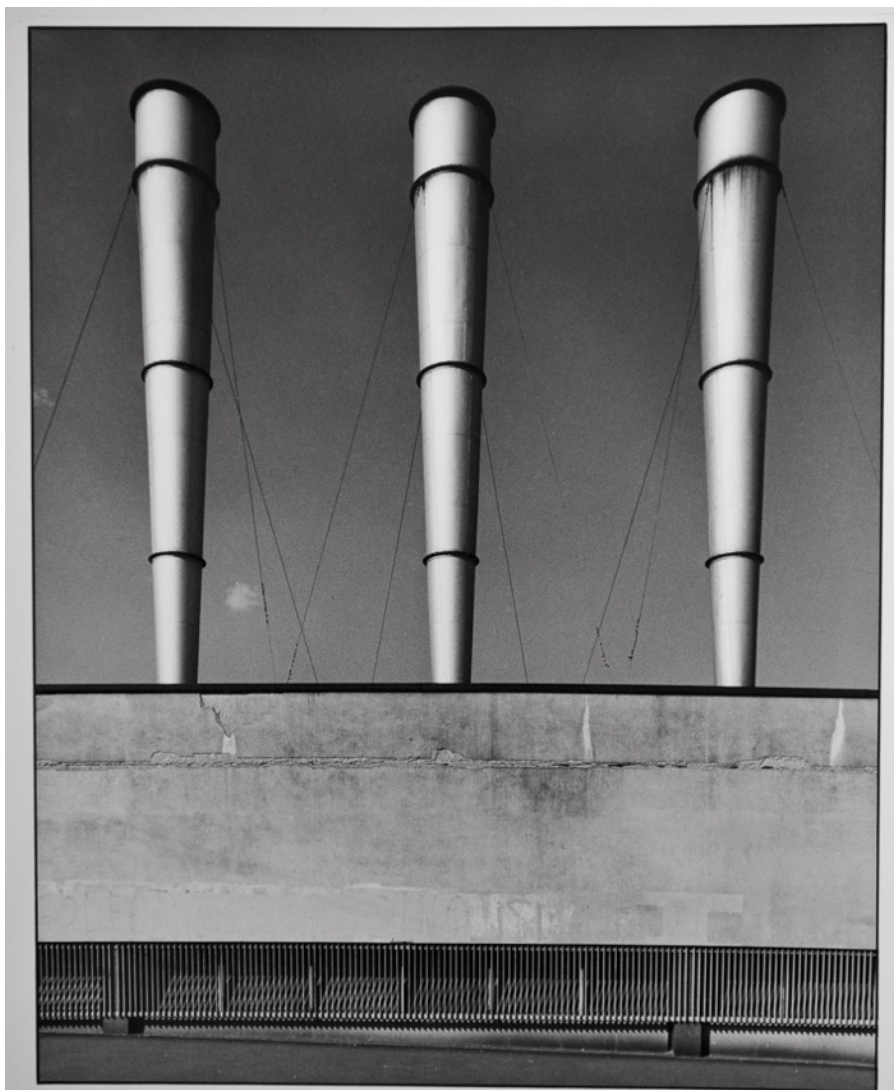
José M Vargas

Las líneas verticales son más dinámicas y menos estables que las horizontales

Bleda y Rosa

Tienen connotaciones de inestabilidad

Gabriele Basilico

Albert Renger-Patzsch

Albert Renger-Patzch

Transmiten la idea de crecimiento, de altura

Michael Kenna

Representan un equilibrio de fuerzas estáticas. Su dirección -ascendente/descendente- es la misma que la fuerza de la gravedad

Michael Kenna

Michael Levin

El elemento vertical se encaja mejor en un formato vertical, pero una serie de elementos verticales reclaman un formato horizontal

Harry Callahan

Albert Renger_Patzch

Líneas diagonales

Josef Hoflehner

Las líneas diagonales transmiten direccionalidad y dinamismo

Josef Hoflehner

Edward Steichen

Fan Ho

Crean una sensación de expectación, de movimiento e inquietud

Fan Ho

Como la perspectiva se representa con líneas convergentes, las diagonales habitualmente llevan implícitas sensaciones de profundidad y distancia.

La diagonal conduce la vista más que ningún otro tipo de línea, por lo que es muy útil como recurso para dirigir la atención.

Albert Renger-Patzsch

Brassaï

Líneas curvas

José M Vargas

Las líneas curvas están relacionadas con la naturaleza; casi todo lo natural está construido a partir de líneas curvas

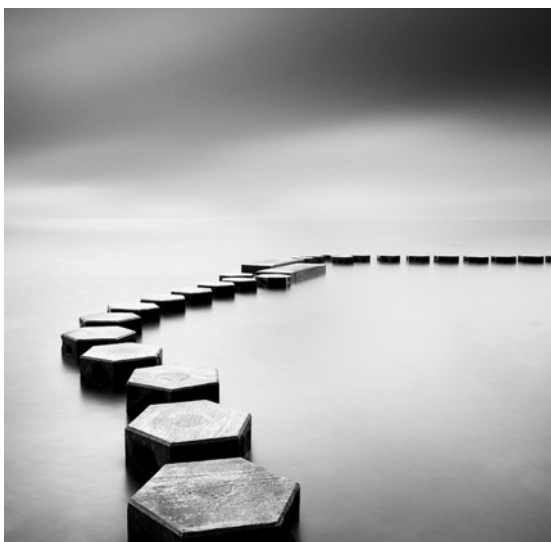
Isabel Diez

Ansel Adams

Al igual que las líneas diagonales sugieren dinamismo, pero de una forma más calmada, lenta y sutil.

La progresión de la curva proporciona ese ritmo del que carecen las líneas rectas.

Josef Hoflehner

Yann Arthus-Bertrand

Man Ray

Por su asociación con las curvas del cuerpo humano, se vinculan con la belleza y lo sensual. Las curvas poseen un carácter suave y fluido y se relacionan con atributos como la delicadeza, la continuidad, la gracia y la elegancia.

Edward Weston

José Benito Ruiz

Algunas referencias bibliográficas

Basilico, Gabriele (2008): *Intercity*

Brassaï (2008): Fundación Mapfre

Callahan, Harry (2000): Catálogo exposición Fundación la Caixa

Cánovas, Carlos (2021): Estratos

Erwitt, Elliot (2011): *Instantáneas*

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

Garcin, Gilbert (2016). *Gilbert Garcin*

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

Kenna, Michael (2016): *Imágenes del sétimo día*

Levin, Michael (2008): *Zebrato*

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

Renger-Patzsch, Albert (2018): Fundación Mapfre

Steichen, Edward (2008): *Una epopeya fotográfica*

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

Otras Fuentes

<https://artesvisuales.com/blog/la-linea/>

<https://www.fotolarios.es/2021/03/punto-linea-y-forma.html>

<https://www.lamiradainquieta.com/2o-tema-4-elementos-del-lenguaje-visual-la-linea/>

<https://www.murciaeduca.es/iesvilladeabaran/aula/archivos/repositorio//250/306/punto-linea-plano-150121110901-conversion-gate01.pdf>

<https://www.fotolarios.es/2017/04/las-lineas-en-composicion.html>

<https://www.fotonostra.com/fotografia/laslineas.htm>

<https://www.dzoom.org.es/descubre-el-significado-de-las-lineas-y-mejora-tu-composicion-fotografica/>

Fotógrafos

<https://validfoto.com/portfolio-item/gilbert-garcin/>

<https://oscarenfotos.com/2025/02/22/galeria-gilbert-garcin/>

<https://culturainquieta.com/arte/fotografia/gilbert-garcin-el-arte-de-empezar-cuando-nadie-lo-espera/>

<https://rojosache.com/projects-interventions>

<https://fotonistas.com/fotopedia/1960-1980-diversidad-y-conflicto/eugene-smith/>

<https://www.elliottterwitt.com>

<https://fotocolectania.org/es/exhibition/172/ramon-masats-el-fotografo-silencioso>

<https://www.rtve.es/play/videos/telediario-2/ramon-masats-ojo-retrato-mas-alla-limites-epoca-espana/16412205/>

<https://www.anseladams.com/>

<https://www.moma.org/artists/848-peter-h-buckley>

<https://www.andreasgursky.com/en>

<https://trianarts.com/edward-steichen-el-mejor-fotografo-que-jamas-haya-existido/#sthash.WCWzhLiG.dpbs>

<https://oscarenfotos.com/2012/06/06/galeria-edward-steichen/>

<https://fanho-forgetmenot.com>

<https://www.descubrirelarte.es/2018/06/07/brassai-el-ojo-de-paris.html>

<https://isabeldiez.com>

<https://www.carloscanovas.com>

<https://www.sugimotohiroshi.com>

<https://www.lomography.es/magazine/74073-fotografos-del-siglo-xx-harry-callahan>

<https://www.bledayrosa.com>

<https://clavoardiendo-magazine.com/mundofoto/panorama/albert-renger-patzsch-realismo-objetividad-neutralidad-buscar-la-fotografia-pura/>

<https://www.metalocus.es/es/noticias/un-saludo-para-gabriele-basilico>

Texto y edición: José Manuel Vargas Rosa