

LENGUAJE VISUAL

Elementos formales

Fotografía: Edward Weston

IV.- Volumen

V.- Textura

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.

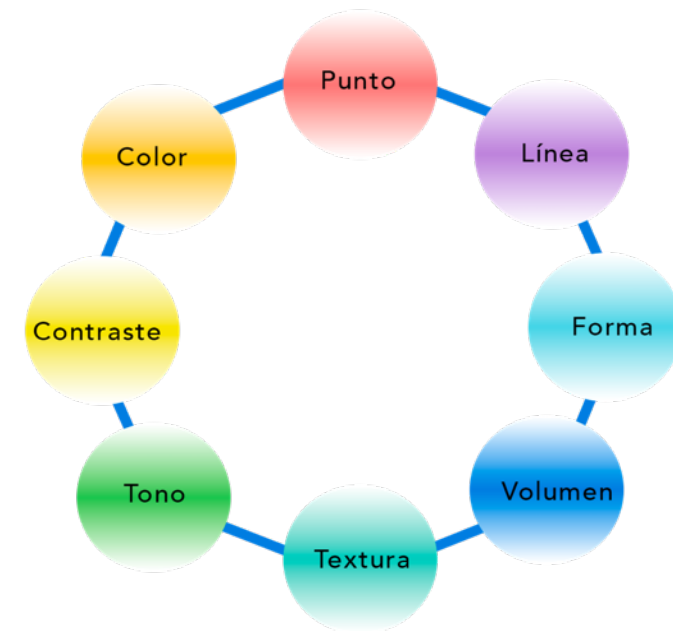
Elementos formales

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.

Volumen

Usamos la palabra volumen con distintas acepciones. La empleamos en diversas circunstancias, por ejemplo, para hablar de cantidad o del espacio ocupado por un cuerpo. También echamos mano de ella para referirnos a la intensidad de un sonido o para sugerir corpulencia.

Edward Weston

Cuando hablamos de volumen en fotografía nos referimos a los recursos expresivos que buscan representar una tercera dimensión en un espacio bidimensional.

Paul Strand

Sugerir esa tercera dimensión es tarea, especialmente, de las **sombras**.

Son las sombras del sujeto las que permiten crear esa sensación de profundidad.

Al realizar una fotografía estamos generando una representación en un plano de algo que, en la realidad, posee tres dimensiones. Será nuestro cerebro el que se encargue de interpretar y reconstruir esa sensación de profundidad y volumen.

Pilar Pequeño

"La Luz crea espacio"

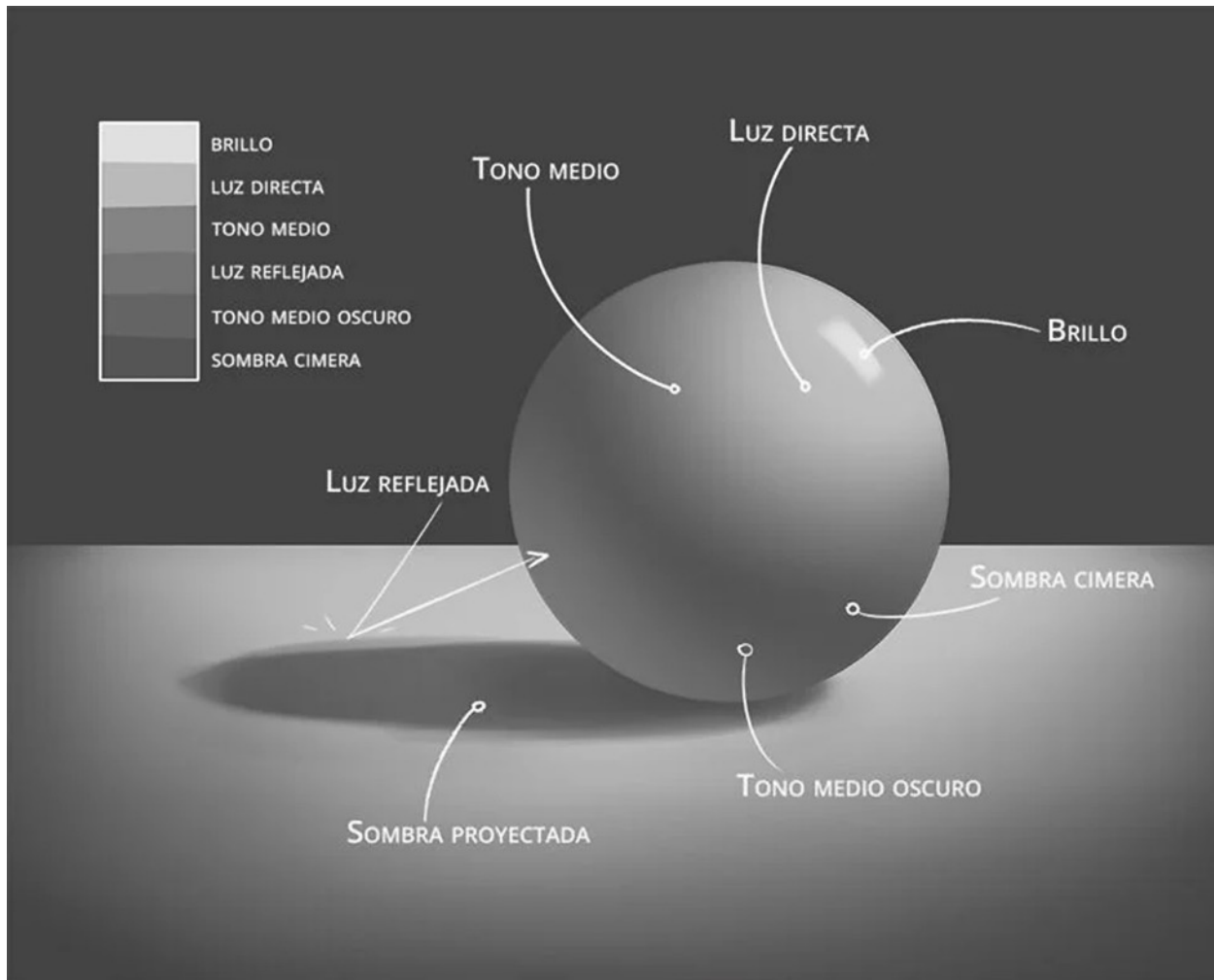
Rudolf Arnheim

Michael Kenna

Afirmando que la luz crea espacio, aceptamos que las modificaciones en la luz van a incidir paralelamente en la manera en que percibimos el espacio.

La luz, al proyectarse sobre un objeto, crea zonas de brillo y áreas de sombras más o menos profundas que interpretamos como una tercera dimensión.

La iluminación es la responsable de que comprendamos el espacio representado.

La **dirección** y la **calidad** de la luz generan variaciones tonales que son capaces de sugerir el volumen de los cuerpos.

Dirección de la luz

David DuChemin

La dirección de la luz respecto al fotógrafo va a determinar la creación de sombras y la sensación de volumen.

Harry Callahan

Una luz frontal, situada tras la cámara, incide perpendicularmente sobre el objeto fotografiado. Aunque aporta brillo y resalta los colores, la carencia de sombras va a proporcionar una imagen plana con escasa profundidad y texturas poco relevantes.

Pero si la luz se sitúa tras el objeto, éste quedará reducido a una silueta: solo apreciaremos la forma, no el volumen.

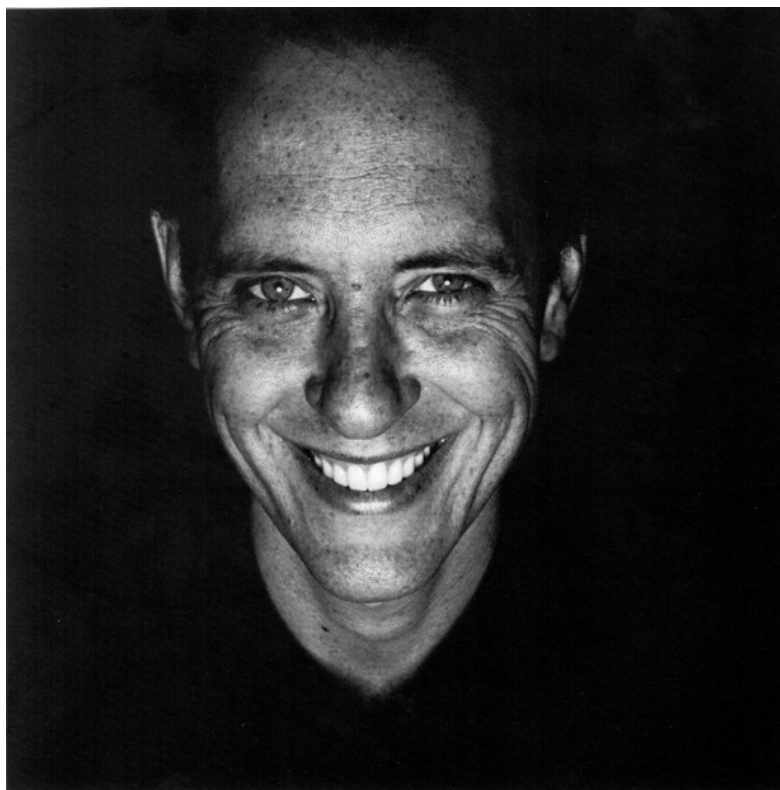
Gabriel Grau

Basta variar un poco la orientación de la cámara respecto al objeto para conseguir una **luz de recorte** que va a perfilar y destacar la figura del fondo, añadiendo volumen y tridimensionalidad, al mismo tiempo que evita que el sujeto se pierda en un espacio de tonalidad uniforme.

David DuChemin

Con el cambio de orientación de la luz resaltaremos determinadas zonas u ocultaremos otras que no nos interese mostrar.

Harry Borden

Moviéndonos en un eje vertical, una iluminación nadir o contrapicada puede crear sombras muy marcadas produciendo un efecto dramático, misterioso.

Edward Steichen

En el otro extremo, la luz cenital o picada puede crear sombras duras, que acentúan el contraste y la profundidad. Si la escena cuenta con una segunda luz o una superficie reflectora, se atenuarán los efectos dramáticos.

Carlos Cánovas

La luz lateral resalta el volumen y la textura de los objetos, proponiéndonos una visión tridimensional. Acentúa el contraste de la escena y realza las características físicas de la superficie de los elementos representados.

Pilar Pequeño

Kuthar, Katala al Kobra, es una fotografía realizada por Paul Strand en Alejandría. Con un enfoque nítido y lleno de detalles, nos muestra a una mujer que, ante un muro de adobe, nos dirige una mirada discreta y serena, pero con un temperamento fuerte, de raza. Sus rasgos manifiestan el carácter de la antigua cultura egipcia.

Una iluminación natural, difusa y ligeramente lateral, nos descubre la volumetría de su rostro resaltando, además de unos labios carnosos, la profundidad de sus ojos enmarcados por unas amplias cejas, los pómulos y la nariz, en la que podemos apreciar un suave cambio de tonalidades que transitan de más a menos luminosidad.

La misma luz nos descubre la diferencia de texturas entre la pared y el vestido y en éste podemos apreciar además de los pliegues y costuras las diferencias entre el tejido y sus adornos de terciopelo.

Con una amplia gama tonal la imagen se acerca a una **clave baja** por el predominio de tonos oscuros (vestido, pared) pero con un grado de **contraste** alto respecto a la cara y manos, resaltando con las luces más altas de la escena la cadena que luce en el cuello.

Paul Strand

Calidad de la luz

Pilar Pequeño

La calidad es una propiedad determinada por el tamaño aparente de la fuente de luz, que medimos por nuestra percepción visual, observando las transiciones entre luces y sombras.

David DuChemin

Si el paso de una zona oscura a una iluminada se produce de manera brusca formando una línea muy definida, hablamos de **luz dura**.

Es una luz producida por una fuente pequeña y distante que además de crear sombras muy contrastadas y reflejos brillantes, acentúa las texturas y detalles del motivo fotografiado.

Pilar Pequeño

Daniel Arranz

Pilar Pequeño

David DuChemin

Pilar Pequeño

Edward Steichen

En cambio, cuando la transición entre luces y sombras se produce a través de un degradado suave, estaremos ante una **luz difusa**. En este caso la luz proviene de una fuente grande y cercana con relación al objeto fotografiado.

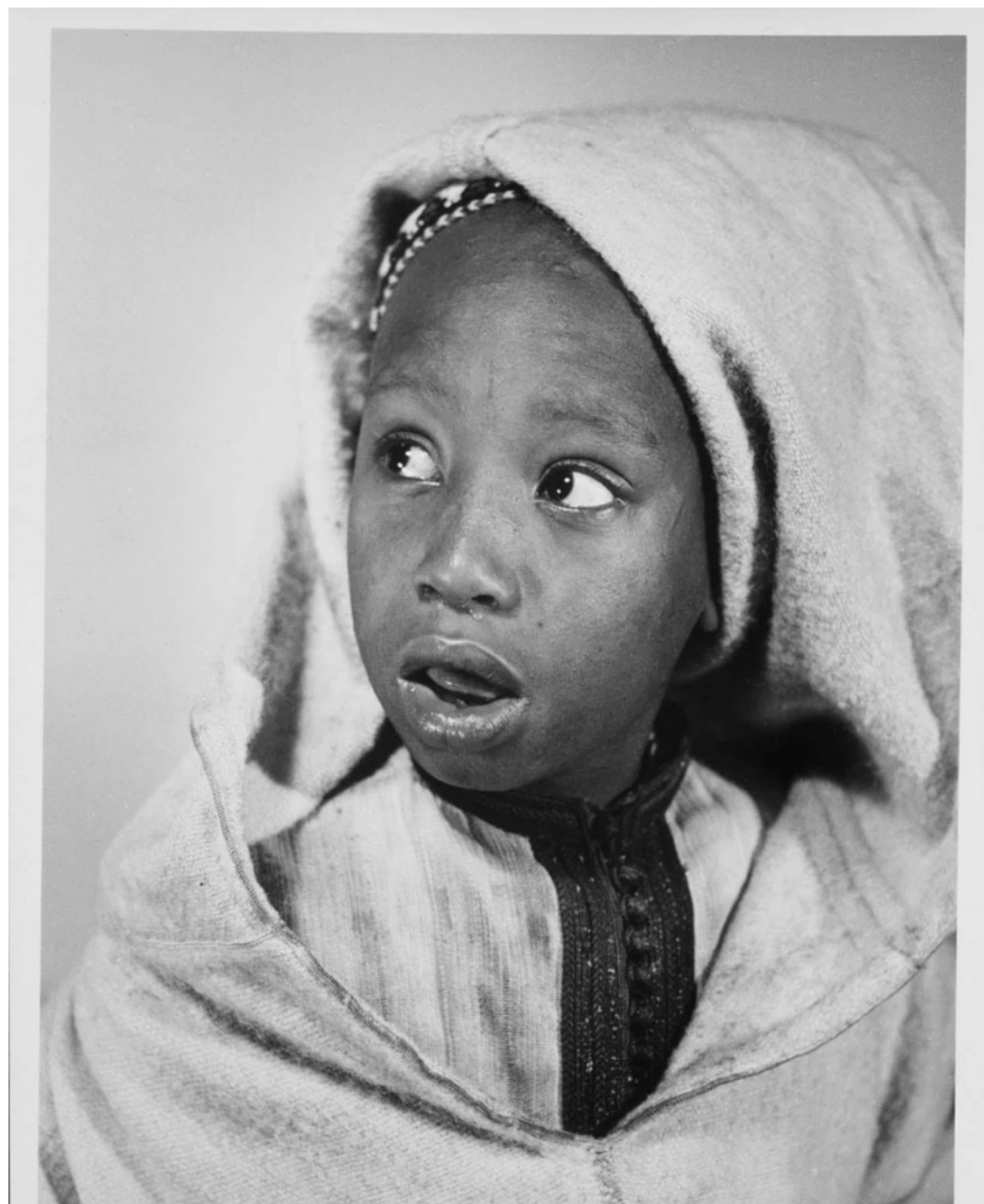
Se trata de una luz que diluye los contrastes, reduce la saturación y el nivel de detalle.

Nicolas Muller

La iluminación difusa baña de forma homogénea y suave la escena y nos invita a recorrerla en cada detalle, a detenernos en el rostro de la niña, su mirada, su pelo, su vestido, la fruta a la venta y el fondo, ya, fuera de foco.

Nicolas Muller

Paul Strand

Pilar Pequeño

Pilar Pequeño

Texturas

Hans Strand

La textura es la configuración o estructura de la capa superficial de los objetos, que aporta cualidades que percibimos por la vista y por el tacto.

Una fotografía puede describir de manera visual la sensación física que sentiríamos al tocar su superficie.

Sebastião Salgado

Edward Weston

La textura otorga realismo a una imagen porque estimula nuestro sentido del tacto.
Le agrega interés al añadir una capa más de significado.

En combinación con la **forma** y el **tono** la imagen adquiere profundidad y detalle, generando una fuerte sensación de tridimensionalidad, al tiempo que aviva el interés.

José M. Vargas

José M. Vargas

Funciona por contraste: un objeto de textura rugosa resaltar  más si se coloca junto a otro de superficie suave.

Paul Strand

¿Qué sensaciones percibimos al contemplar estas imágenes?

José M. Vargas

José M. Vargas

El contraste de texturas potencia las sensaciones y por ello resulta útil indagar acerca sus cualidades en función de cómo la vemos o sentimos.

Textura suave

Edward Weston

Textura áspera

Edward Weston

Textura rugosa

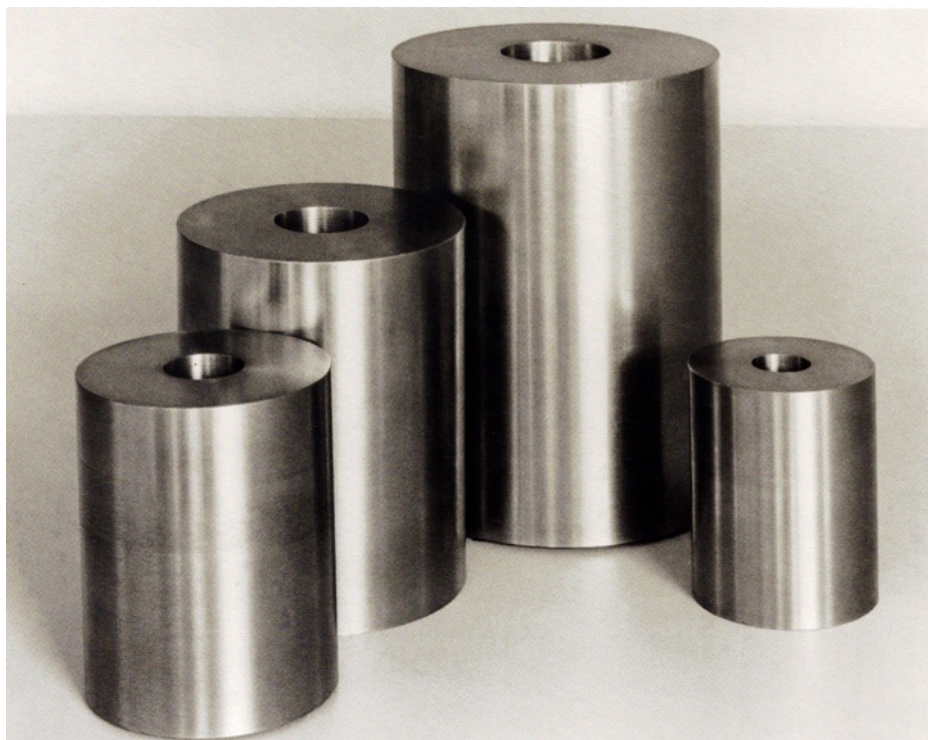
José M. Vargas

Textura fibrosa

José Quintanilla

Textura pulida

Albert Renger-Patzsch

Textura difusa

José M. Vargas

Manish Mamtani

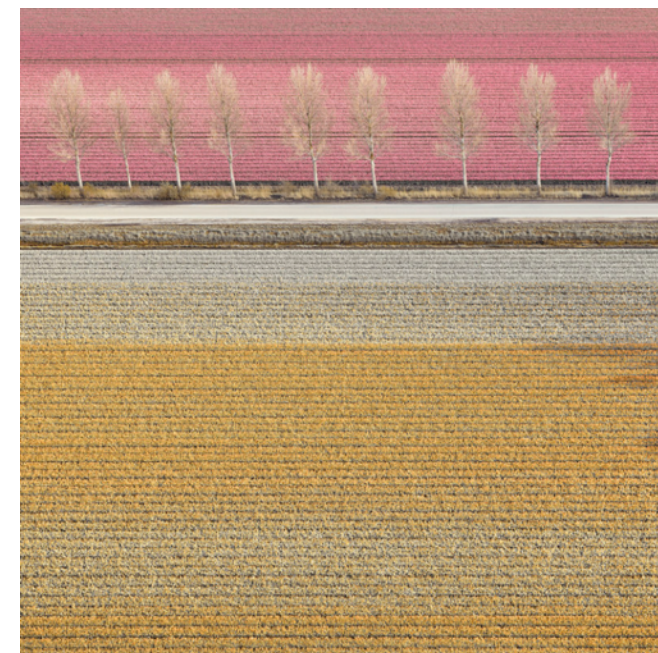

David Burdeny

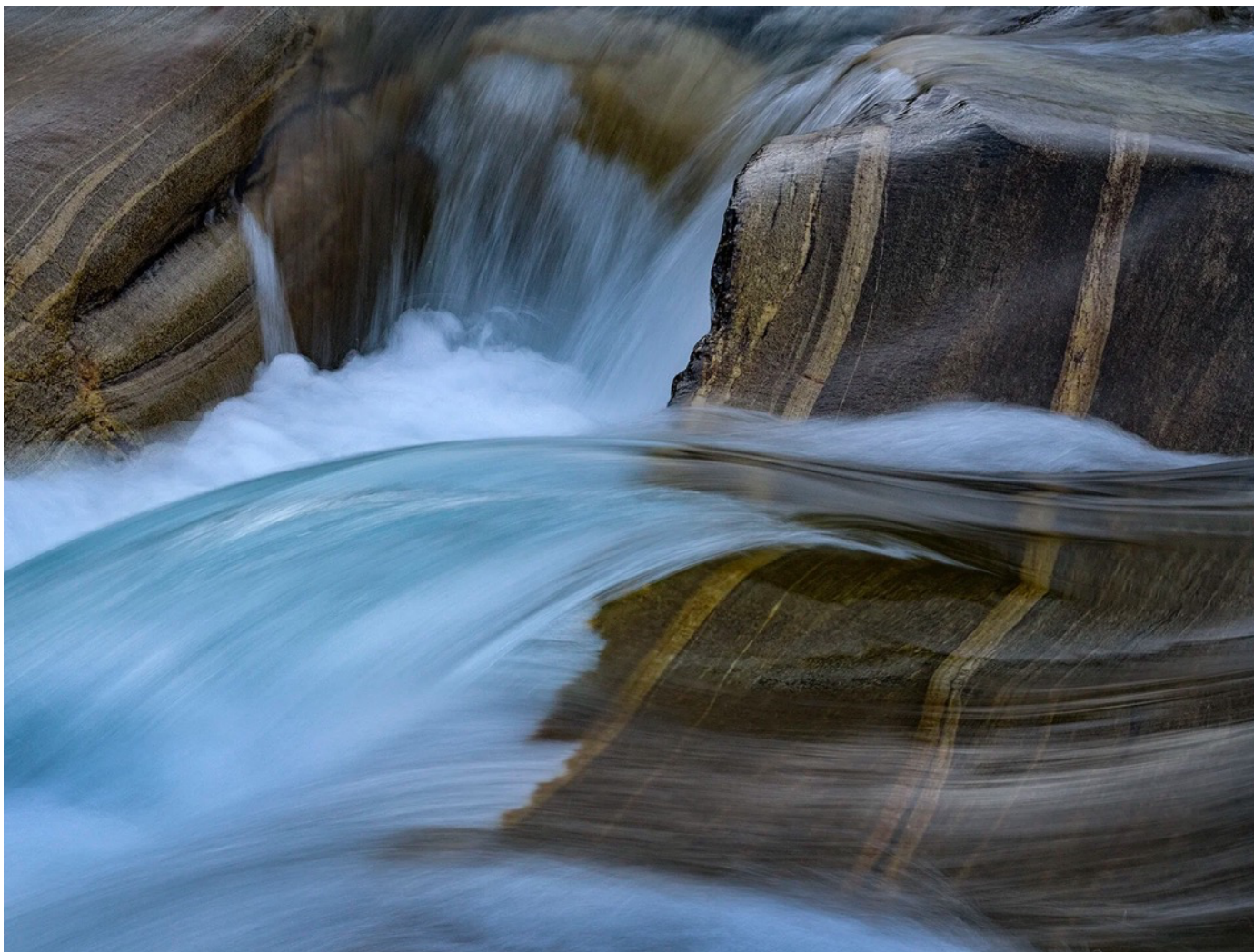
David Burdeny

Las imágenes con vistas amplias también pueden despertar el sentido del tacto, aunque no se trate de texturas en sentido estricto.

David Burdeny

En los líquidos se pueden capturar imágenes que sugieran texturas como la suavidad del agua, la densidad del aceite, la espuma de una bebida o las rugosidades que se generan en las corrientes de agua.

Hans Strand

Pierre Gonnor

Las técnicas fotográficas nos permiten resaltar o reducir el aspecto de la superficie del sujeto u objeto representado, despertando emociones.

El fotógrafo puede exagerar la textura de un objeto.

También puede optar por atenuar su aspecto para provocar una sensación más suave... o incluso irreal.

Oleg Dou

La textura en fotografía, al igual que el volumen, depende de la luz y de las sombras. Un uso correcto de la luz va a resaltar o atenuar los detalles del relieve. Podemos actuar sobre:

- La luz lateral o rasante resalta las texturas al crear sombras.
- El punto de vista adoptado respecto a la superficie va a resaltar o mitigar el relieve.
- El exceso de luz o la falta de contraste tienden a suavizar y aplanar las superficies.
- La profundidad de campo también tiene su papel. Con un número f elevado (F/11, f/16) resaltaremos la cantidad de detalles.
- Mantener un ISO bajo nos obligará a una exposición más prolongada consiguiendo así mayor definición y contraste.
- En la edición de la imagen, contraste, saturación y nitidez ayudan a resaltar o reducir la textura.

Algunas referencias bibliográficas

Arnheim, Rudolf (2002): *Arte y percepción visual*.

Cánovas, Carlos (2021): Estratos. *Fotografías y palabras*.

DuChemín, David (2016): *60 lecciones de fotografía*.

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

Lowe, Paul (2017): *Maestros de la fotografía. Técnicas creativas de 100 grandes fotógrafos*.

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

Muller, Nicolas (2013): *Obras Maestras*.

Muller, Nicolas (1998): "PHotoBolsillo".

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

Strand, Paul (2020): Colecciones Fundación MAPFRE

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

Weston, Edward (2025): *La materia de las formas*

Otras fuentes

<https://pilarpequeno.com>

<https://portfolionatural.com/blog/sin-categoria/la-luz-logica>

<https://www.clipstudio.net/aprende-a-dibujar/archives/163256>

<https://www.academiataure.com/las-claves-tonales/>

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_zonas

<https://www.iestrayamar.es/files/doc1920/nopresencial/grupos11/tareas11/4Iluminacin-Foto.pdf>

<https://culturainquieta.com/arte/arte-digital/oleg-dou-es-uno-de-los-artistas-mas-prometedores-de-su-generacion/>

<https://galeriasenda.com/event/oleg-dou-3/>

<https://pierregonnord.es>

<https://sietedeungolpe.es/semblanza-de-pierre-gonnord-artista-de-abc-cultural-en-arco25/>

<https://www.fotolarios.es/2024/03/textura-en-fotografia.html>

<https://www.boekvisual.com/jose-quintanilla>

Texto y edición: José Manuel Vargas Rosa