

LENGUAJE VISUAL

Elementos formales

Fotografía: Elliott Erwitt

I.- Punto

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.

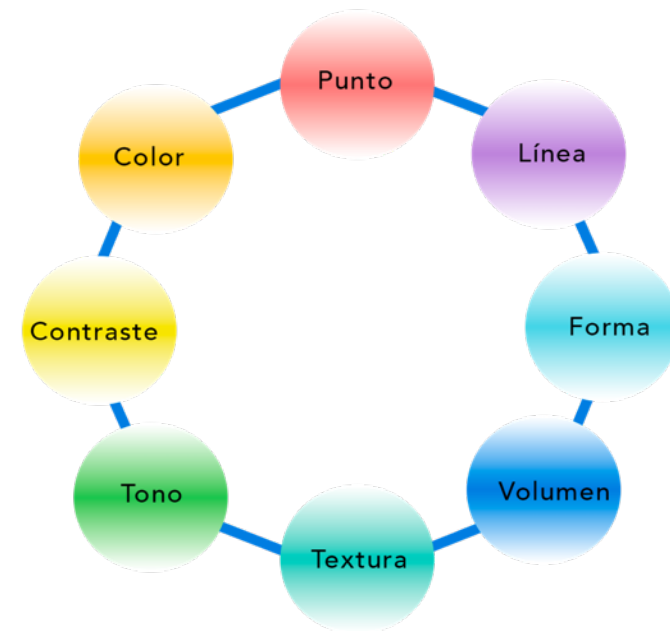
Elementos formales

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**.

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 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 Levin

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.

El punto es tensión en sí mismo

Nick Turpin

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

Cartier Bresson

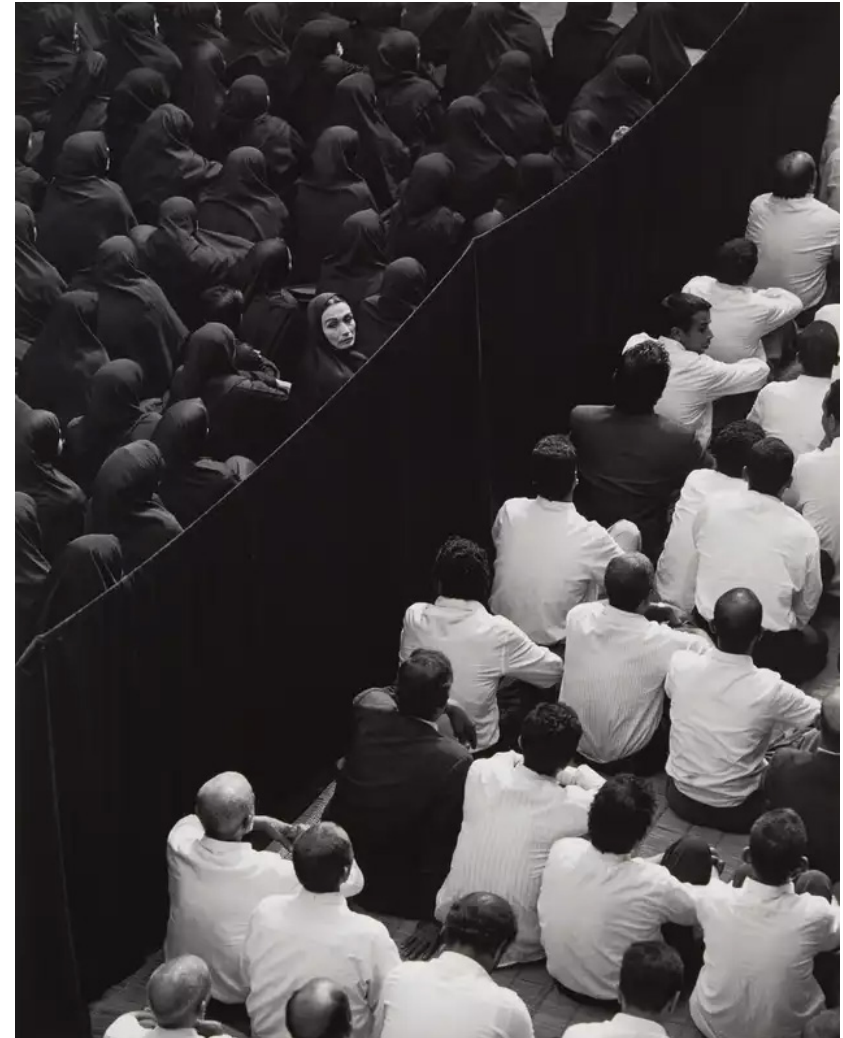
Ryan MacGinley

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

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.

Wes Peterson

Shirin Nemat

Michael Levin

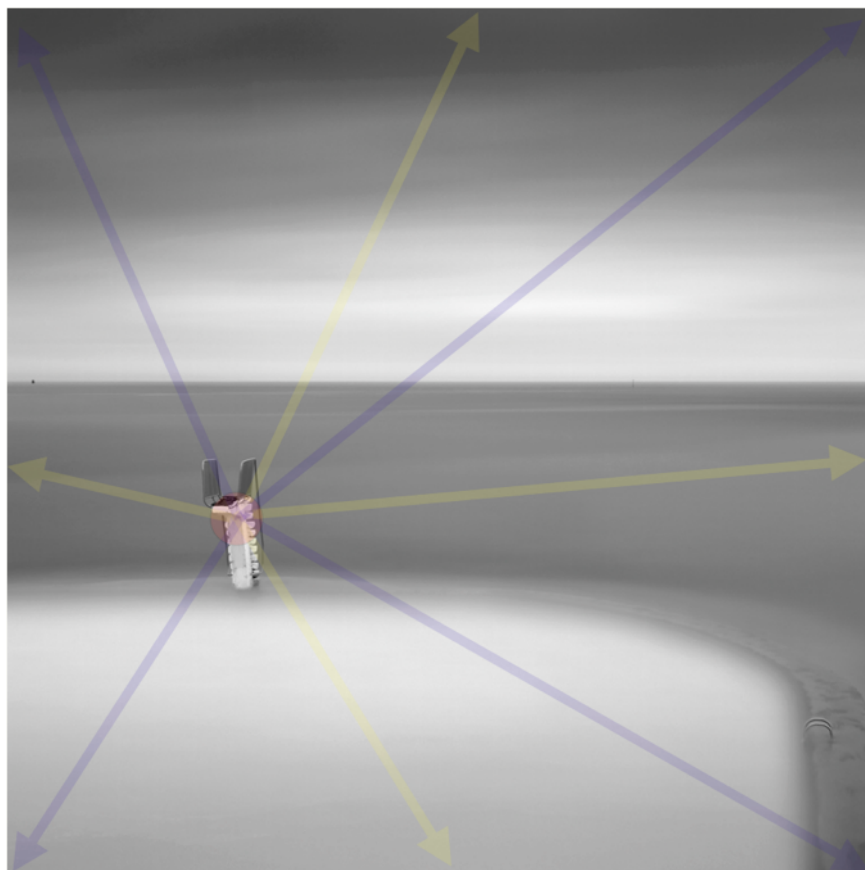
Puede dar la impresión de tener poco peso visual, pero es capaz de compensar una imagen contrarrestando la carga del resto de los elementos.

Nadav Kander

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

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

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

Alvin Langdon Covurn

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

Vincent Munier

Centrado

Suele resultar estático y equilibrado

Ligeramente descentrado

Moderadamente dinámico

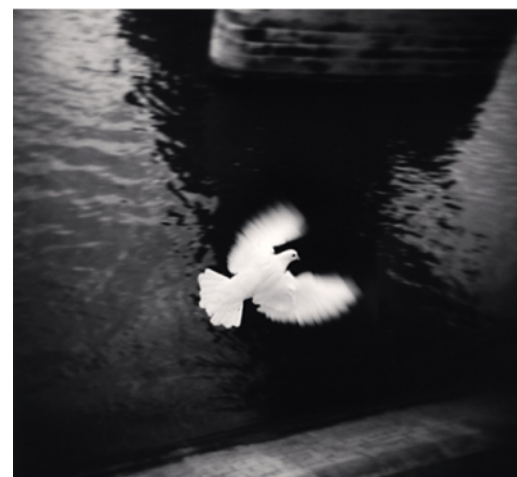
Cerca del borde

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

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

Descentrar el punto implica crear:

➤ Tensión, desequilibrio

Paul Nicklen

➤ Sorpresa, extrañeza

Elliott Erwitt

➤ Distancia, alejamiento

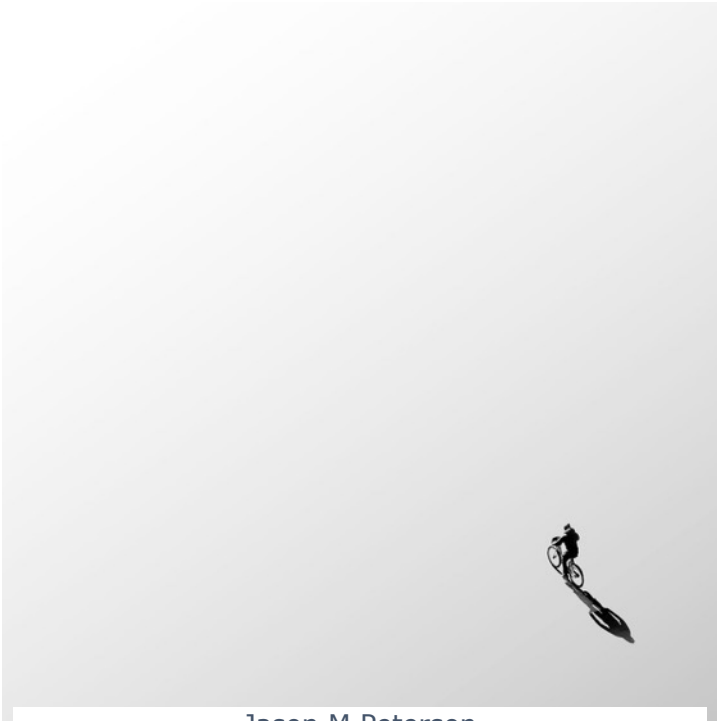

Robert Frank

Un punto puede transmitir la sensación de soledad, de aislamiento

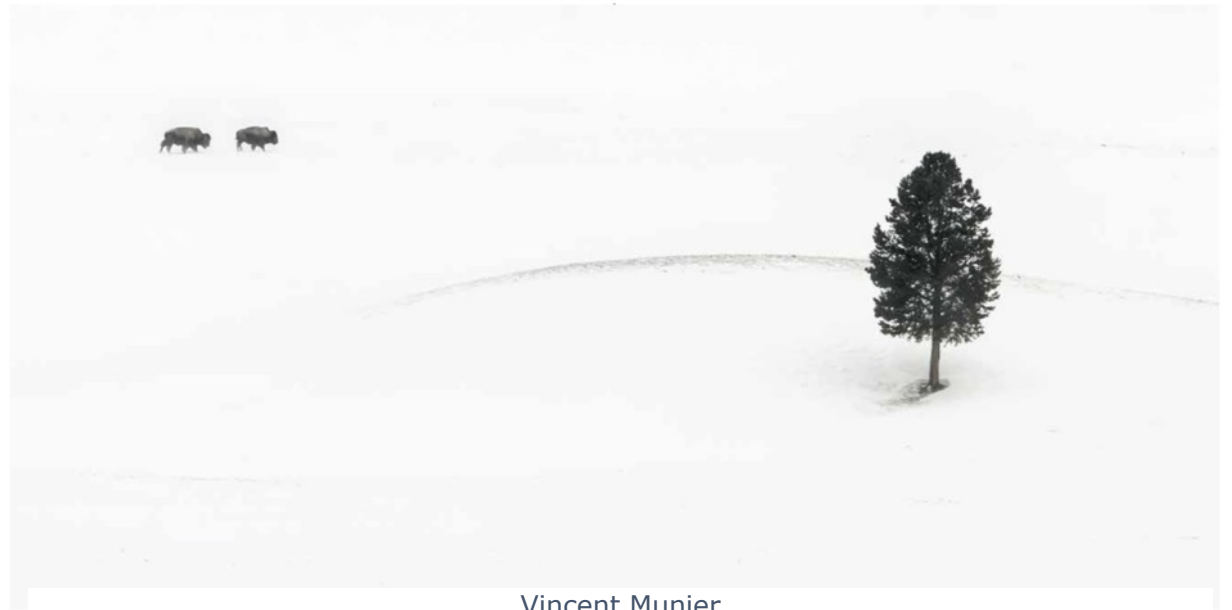

Vincent Munier

Jason M Peterson

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

Vincent Munier

Dos puntos en una misma imagen nos invitan a relacionarlos entre sí

Louis Stettner

En cambio, dos puntos cercanos invitan al diálogo, a la complicitad

Dos puntos pueden también sugerir distancia, alejamiento

Harry Callahan

Varios puntos alineados pueden sugerir dirección o movimiento

Michael Kenna

Vincent Munier

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

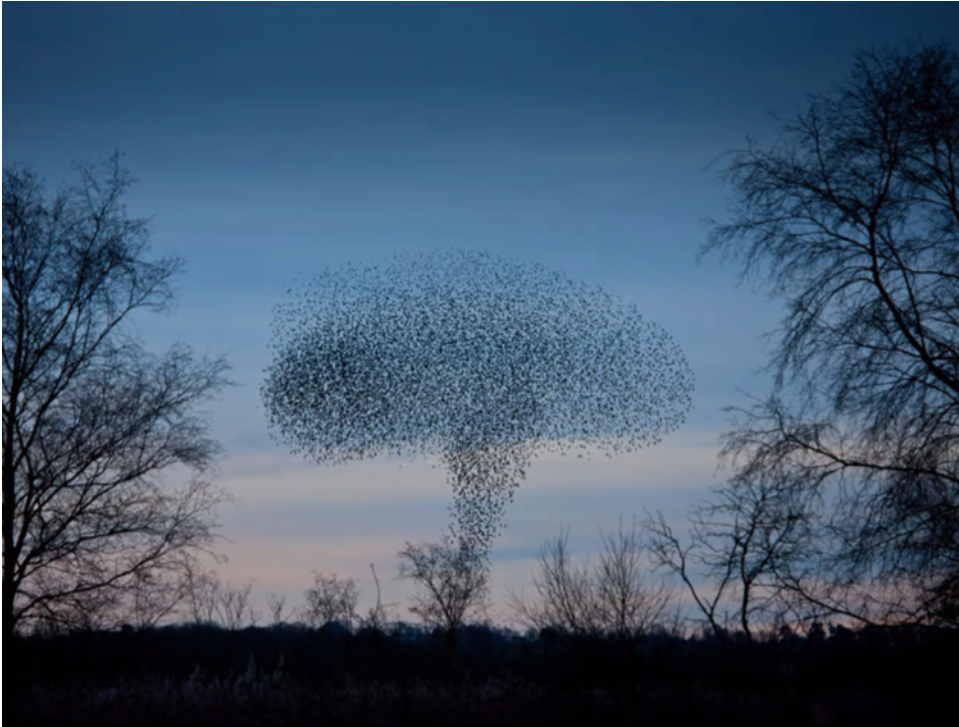
Vincent Munier

O también dos puntos pueden crear una contraposición de elementos

Elliott Erwitt

Ante un grupo de puntos nuestro ojo tiende a ver formas

Tim Graham

Menahen Kaham

Algunas referencias bibliográficas

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

Erwitt, Elliot (2011): *Instantáneas*

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

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*

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

Otras Fuentes

<https://educacionplasticayvisual.com/elementos-grafico-plasticos/punto/>

<https://www.youtube.com/shorts/RFa8hR13w5c>

<https://artesvisuales.com/blog/el-punto-elemento-grafico-indivisible/>

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

<https://educacionartisticaenelaula.blogspot.com/2018/04/el-punto-elementos-basicos-del-lenguaje.html>

<https://apfona.org/blog/composicion/el-punto/>

Fotógrafos

<https://www.nadavkander.com>

<https://www.michaellevin.ca>

<https://oscarenfotos.com/2025/04/02/nick-turpin-galeria-mini-bio/>

<https://www.timgrahamstock.com/index>

<https://focus.afp.com/un-minuto-de-fantasia>

<https://www.elliottterwitt.com>

<https://erratanaturae.com/autores/vincent-munier/>

<https://www.michaelkenna.com>

<https://oscarenfotos.com/2012/05/04/galeria-harry-callahan/>

<https://independent-photo.com/es/news/jason-m-peterson/>

<https://espacio.fundaciontelefonica.com/evento/robert-frank-los-americanos/>

<https://www.ocimagazine.es/ryan-mcginley-fotografia/>

<https://www.wikiart.org/es/shirin-neshat>

<https://www.liceubarcelona.cat/es/shirin-neshat>

<https://paulnicklen.com>

<https://oscarenfotos.com/galerias/galerias-henri-cartier-bresson/>

<https://www.wpphoto.net>

Texto y edición: José Manuel Vargas Rosa