

LENGUAJE VISUAL

ELEMENTOS FORMALES

V.- TONOS Y CONTRASTES EN B/N

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.

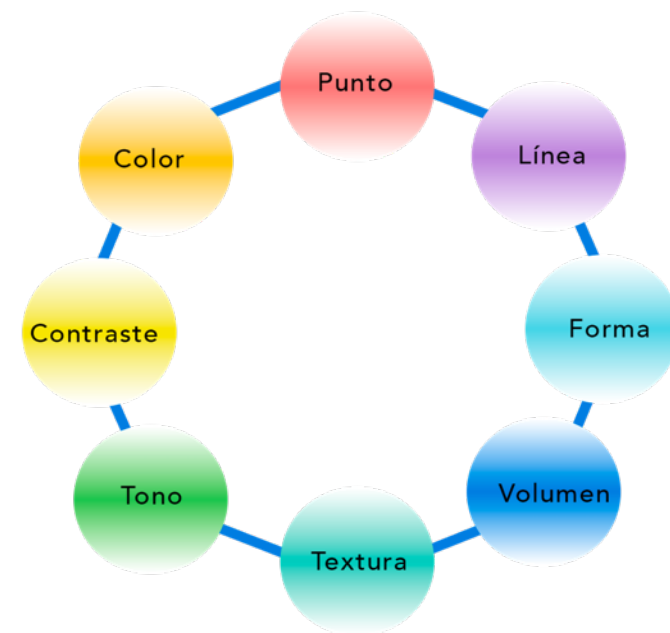
Elementos formales

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**.

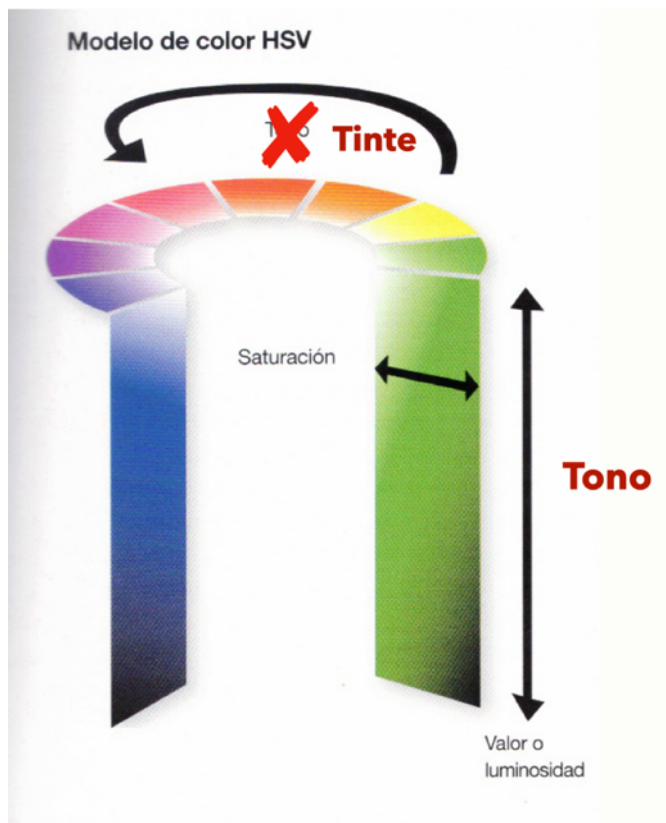
Tono

¿De qué hablamos cuando hablamos de **tono** en fotografía?

La palabra **tono** tiene múltiples acepciones. Entre los numerosos significados citados en el diccionario de la RAE encontramos la siguiente:

10. m. Grado de coloración.

SIN.: **color**, **colorido**, **matiz**.

Para evitar confusiones, en este documento diferenciaremos los significados de **tinte**, que es el color propiamente dicho, y **tono** o brillantez.

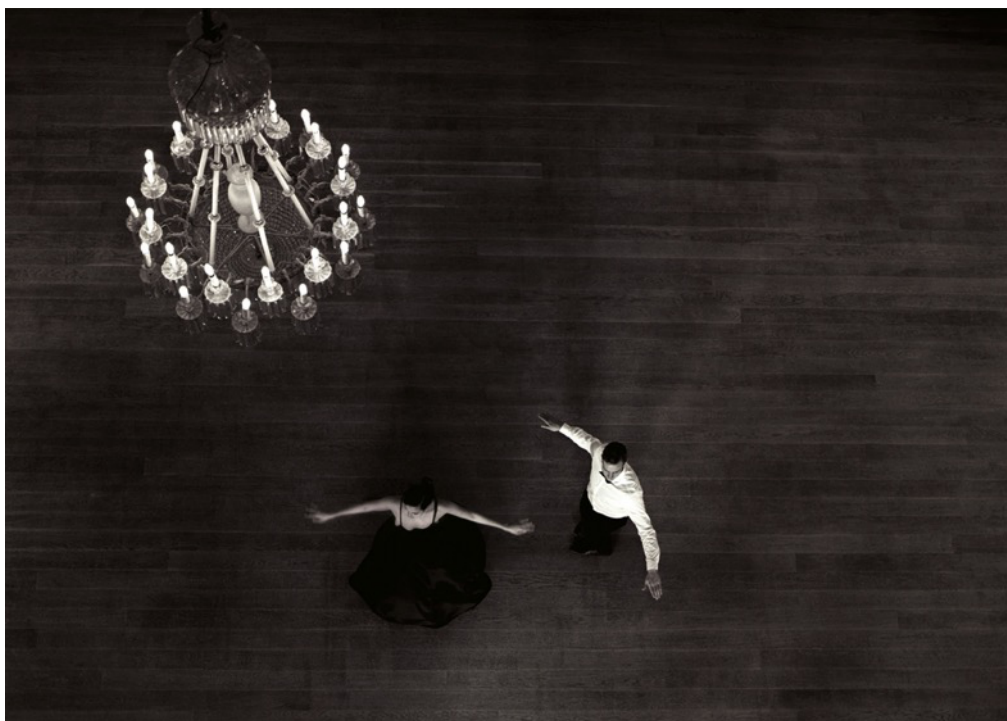
Podríamos definir **tono** como:

*La **brillantez** visual, más o menos intensa, de la zona de una imagen que puede distinguirse de otras partes más claras u oscuras.*

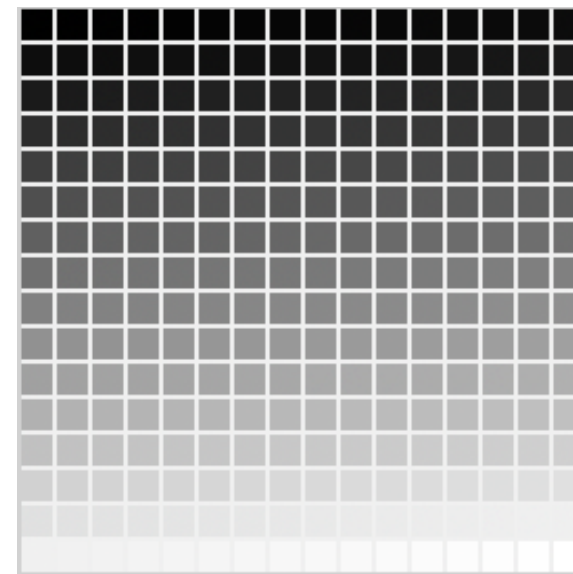
Gama Tonal

Llamamos **gama tonal** a la escala que va desde el negro más profundo al blanco más brillante pasando por toda la graduación de grises intermedios.

Una imagen con amplia gama tonal es esencial para definir volumen y textura, resultando más atractiva al mostrar transiciones más suaves y reflejar los más variados matices.

Elizabeth Ayre

Un buen dominio de la gama tonal permite a los fotógrafos **ajustar** el **contraste** tonal de sus imágenes, **resaltar los detalles** en las sombras y las altas luces, y **realzar** el impacto general de su trabajo.

Una imagen con amplia gama tonal es esencial para definir volumen y texturas, resultando más atractiva al mostrar transiciones más suaves y reflejar los más variados matices.

Desiree Dolron

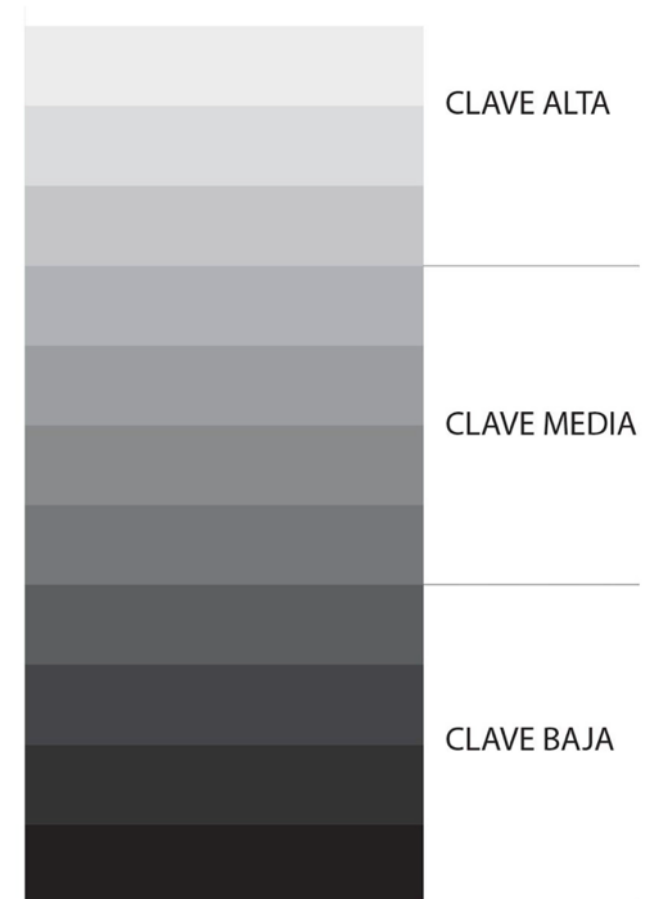
Gama tonal

Un buen dominio de la **gama tonal** permite al fotógrafo:

- 🌀 Resaltar los detalles en las sombras y las altas luces
- 🌀 Ajustar el contraste tonal de sus imágenes
- 🌀 Realzar el impacto general de su obra

¿Qué son las claves tonales ?

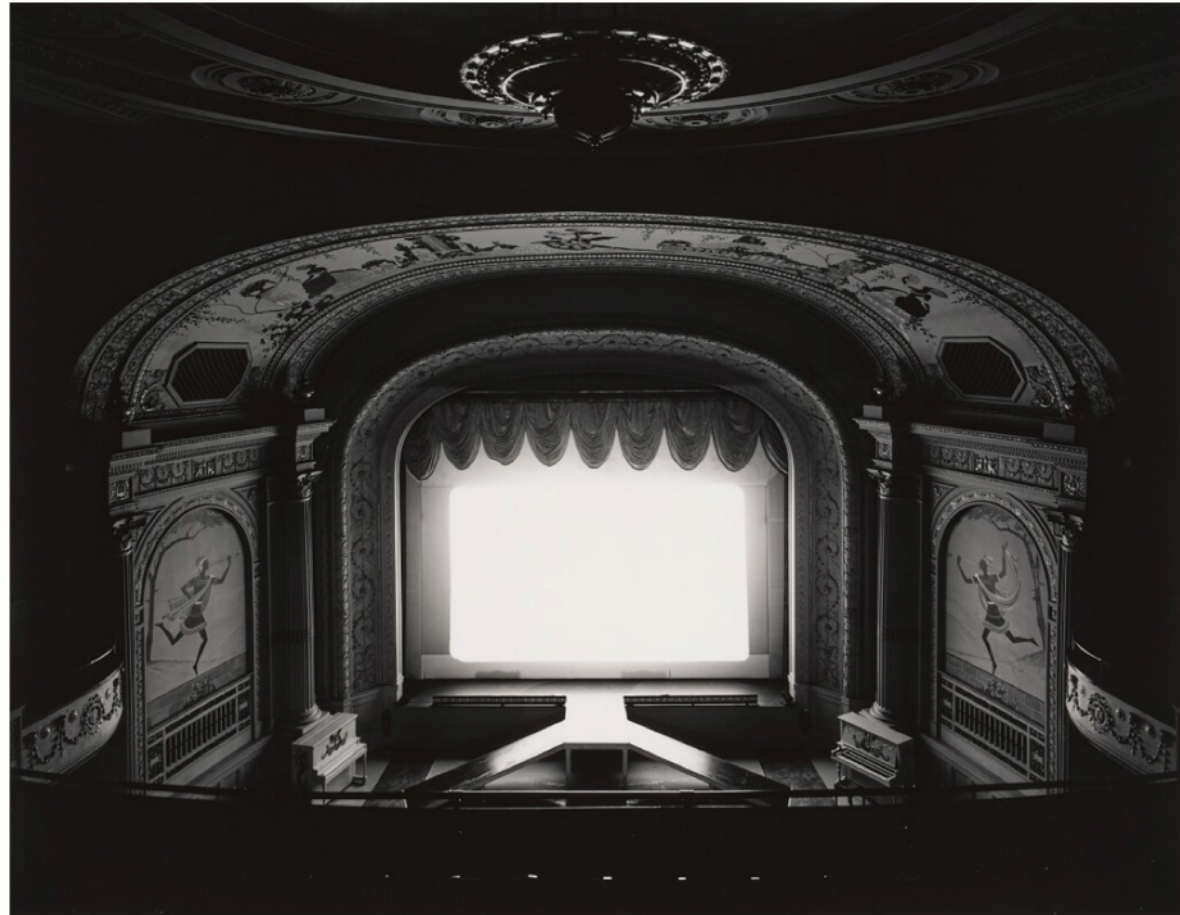
- 🌀 Esquemas de distribución de tonos en una escena
- 🌀 Todas las fotografías poseen una clave tonal
- 🌀 Son útiles para organizar la luminosidad en búsqueda del equilibrio y la armonía en una imagen
- 🌀 Según el predominio de alguno de los tonos se clasifican en: altas, bajas y medias

Claves tonales

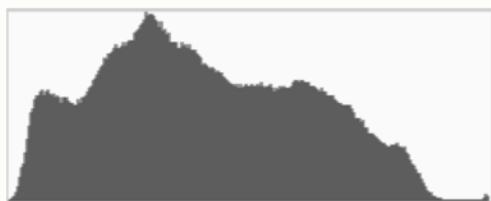

Clave baja

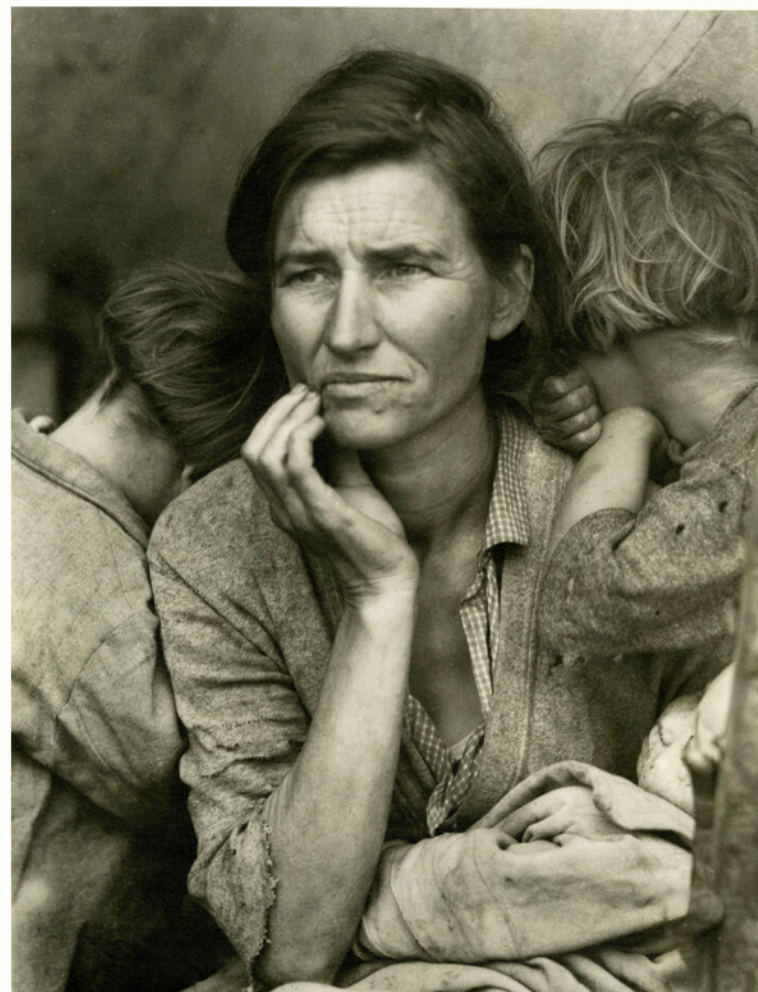

Hiroshi Sugimoto

Claves tonales

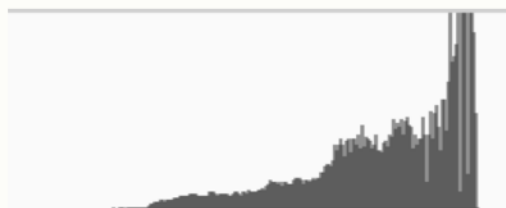

Clave media

Dorothea Lange

Claves tonales

Clave alta

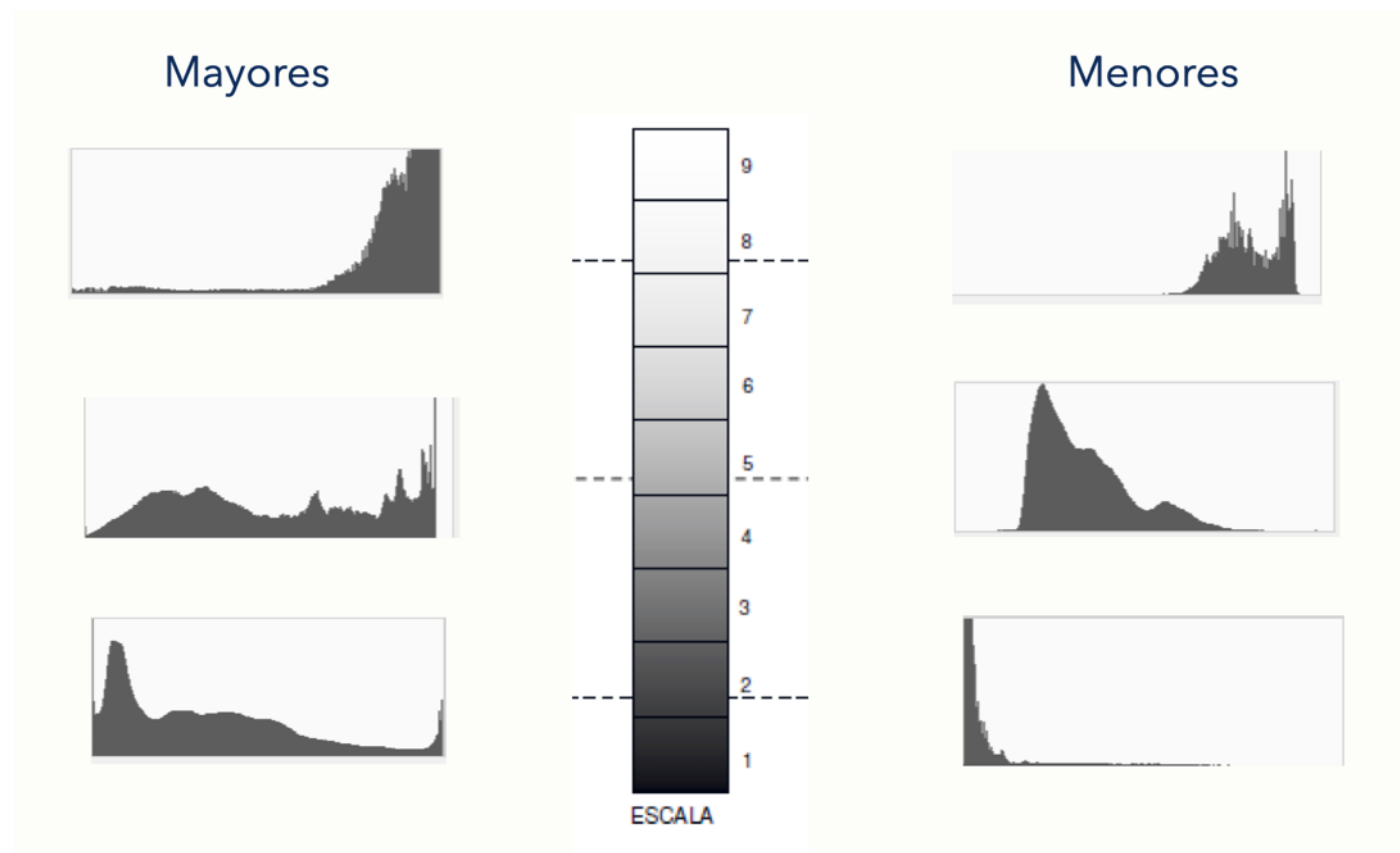

José Guerrero

Claves mayores y menores

Las claves tonales se clasifican en función de su **altura lumínica**, es decir por el tipo de tonos que predominan en una imagen.

Si además de la altura lumínica consideramos el **contraste tonal**, las claves pueden ser **mayores** o **menores**, dependiendo de si existen, o no, tonos extremos ocupando un área con cierta representatividad.

Clave tonal baja

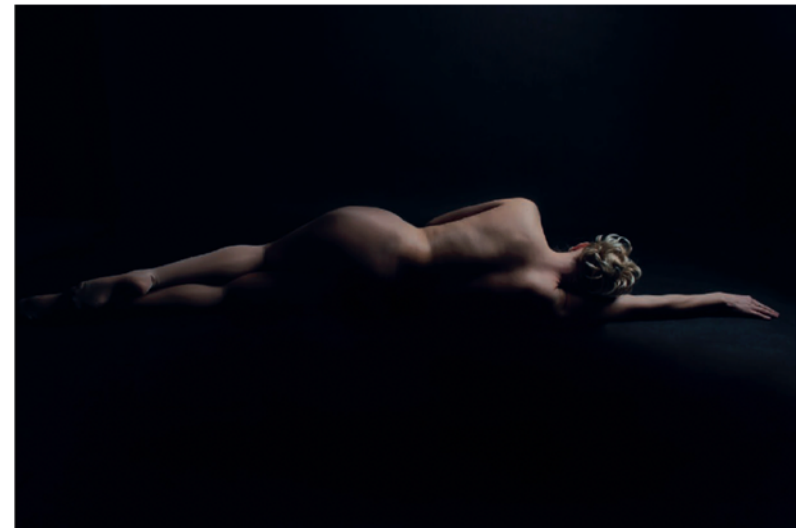
Mayor

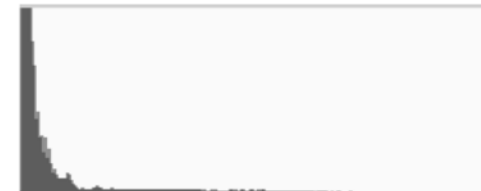
Berenice Abbot

Menor

Elyzabeth Ayre

Clave tonal media

Mayor

John Davies

Menor

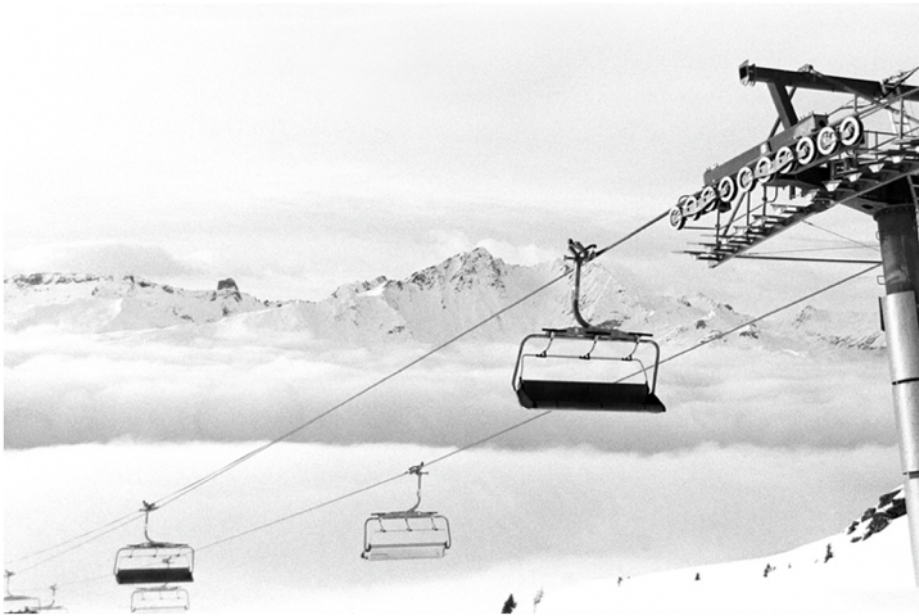

Frederick H. Evans

Clave tonal alta

Mayor

Elyzabeth Ayre

Menor

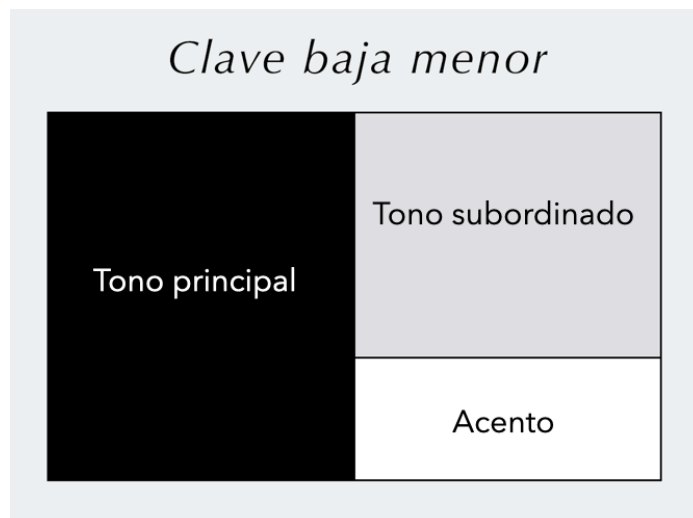
José Guerrero

Acento

El acento en las claves tonales es algo así como un tono con muy pequeña representación que está fuera de clave y contrasta con el resto. El acento da relieve al conjunto de la imagen ya que por su intensidad destaca de los demás tonos.

En la fotografía de la derecha -en clave baja-, los tonos oscuros son los predominantes y contrastan con los tonos grises medios -tonos subordinados-. La pequeña cadenita en el cuello de la mujer, en tonos más luminosos, actúa como **acento** en la clave tonal.

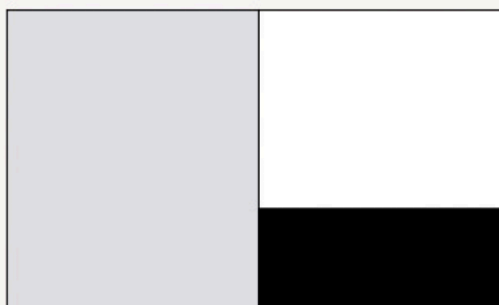
Paul Strand

Claves tonales

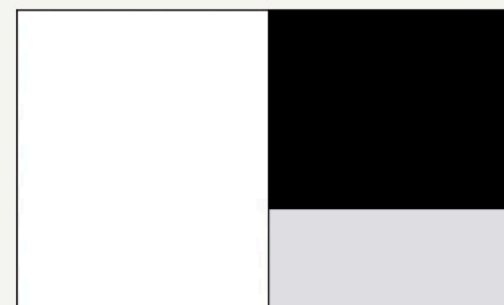
Clave baja mayor

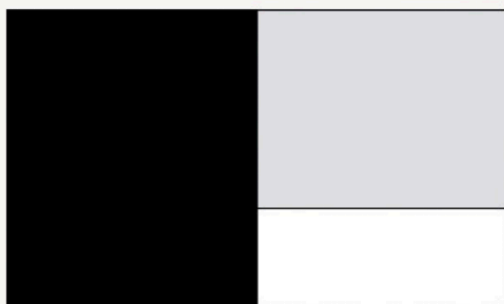
Clave media mayor

Clave alta mayor

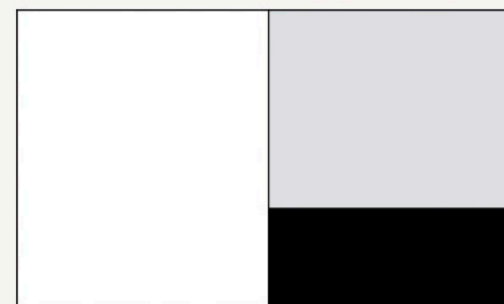
Clave baja menor

Clave media menor

Clave alta menor

¿Cómo podemos utilizar las claves tonales?

Antes de la toma fotográfica:

- Localizar escenas que se ajusten a una determinada clave tonal.
- En estudio: seleccionar objetos y fondos. Diseñar esquema de iluminación.

Medición y exposición:

- Identificar el tono clave.
- Desplazar los valores tonales hacia las luces o las sombras.

Postproducción:

- Procesado
- Retoque

Contraste

¿Qué es el contraste?

El contraste es la oposición entre dos elementos.

Contrastar es diferenciar, distinguir, discordar, desentonar. Sin contraste no hay diferencias y, precisamente es, gracias a éstas, por las que percibimos el mundo.

Sin realces, sin elementos que sobresalgan por oposición a otros, no podríamos distinguir nada, todo sería "un continuo". La yuxtaposición de elementos distintos nos permite ver.

El contraste

- Intensifica las cualidades de los elementos
- Recrea la ilusión de volumen y profundidad
- Suscita viveza, expresividad
- Orienta la mirada del espectador

Uso del contraste para **resaltar** un elemento

“Cabo de Gata”. En esta fotografía de Carlos Pérez Siquier hay un acentuado contraste de **color** (cálidos/fríos) entre el rojo de la tela que cubre el coche, el blanco rutilante de la pared y el azul del cielo.

Salta también a la vista el contraste **tonal** mediante el que la luminosidad de la pared juega con sombras profundas que el coche proyecta sobre el asfalto.

Las **líneas** curvas del vehículo enfundado contrastan con un fondo compuesto por formas geométricas del edificio, incluyendo la chimenea y la rejilla de la ventana.

La **textura** también colabora a separar el coche, con su tela lisa y tirante, de una pared rugosa, así como del granuloso del asfalto.

Hablamos también del contraste **conceptual**. En esta imagen se oponen los conceptos de tradición, casa rural típica de la zona y modernidad representada por el vehículo. Podemos leer esta imagen como un icono cultural y nostálgico en cuanto representa la época del “milagro económico español”.

Carlos Pérez Siquier

Uso del contraste para **separar** elementos

La separación de elementos en distintos planos crea un efecto de profundidad conocido como perspectiva atmosférica también llamada aérea.

Ansel Adams

La fotografía del más puro estilo de Ansel Adams, presenta un fuerte contraste **tonal** entre el blanco puro de la niebla y los negros profundos de las coníferas y las laderas montañosas.

Las **texturas** también destacan por la solidez de las piedras y lo sutil de la niebla que juega un importante papel en la separación de planos.

Contrastan también las **luces**: la luminosidad de las partes altas de la montaña resalta sobre la oscuridad del fondo del valle.

Las **líneas** verticales de los árboles y las montañas cortan la del horizonte.

Color

Con **colores** saturados contrasta el rojo intenso con el azul suave del mar.

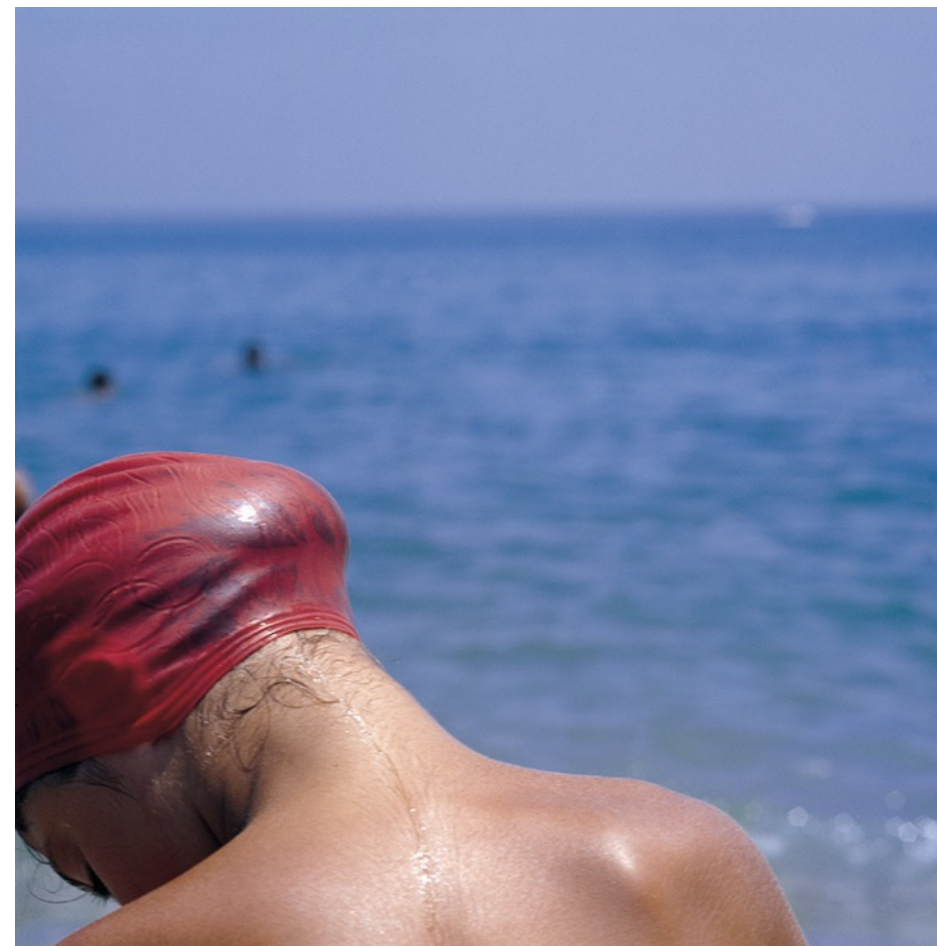
Tonos: Las luces intensas del gorro y la espalda contrastan con las sombras de la cara.

La **textura** de la piel de la bañista también destaca sobre la suavidad de la superficie del mar.

Igualmente, la **línea** curva del gorro de baño se opone a la línea del horizonte.

Las diferencias de **texturas** se hacen patentes gracias al uso del enfoque/desenfoque.

Conceptual: La piel húmeda del personaje sugiere una atmósfera sofocante frente al frescor sugerido por el mar.

Carlos Pérez Siquier

Luz natural y luz artificial

Joel Meyerowitz

Contraste **cromático** creado por los colores cálidos del interior de la casa y los matices fríos del cielo y el mar, generando dos espacios muy bien definidos: el interior cálido, seguro, se yuxtapone el exterior frío y podríamos añadir, oscuro e incierto.

A crear esa oposición de dentro/fuera contribuye el contraste **tonal** producido por luz brillante de la casa destacando de un cielo que se apaga y un mar en penumbra.

La calidez, intimidad y **seguridad** que proporciona la casa se ve alterada por la intensidad de la luz instantánea y poderosa de un rayo, que actúa como "acento" dentro de la composición, despertando incertidumbre, tensión y percepción de **riesgo**.

Saturación del color

Misrach nos muestra un extenso paisaje natural con colores **desaturados**, grisáceos sobre el que llama poderosamente la atención una serie de muebles de colores **vibrantes**, muy saturados.

La saturación del color contrasta con tal intensidad que podríamos pensar en la oposición color/monocromo.

Es evidente el contraste **conceptual** que confronta, a través del color lo civilizado, lo doméstico, la comodidad, con una naturaleza inhóspita en la que sería difícil sobrevivir.

Las líneas rectas y las formas geométricas de las sillas y mesas, y de un pequeño cono que actúa como punto de atracción, contrastan con las líneas suaves,

Richard Misrach

orgánicas de las sierras del fondo reforzando la confrontación de lo natural con lo humanizado.

La **escala** también establece una diferencia entre la inmensidad del desierto salino y la sierra del fondo con el reducido tamaño de los elementos de producción humana.

Por último, podemos hablar del contraste **presencia/ausencia** o si lo preferimos, de “la presencia de la ausencia”. En la escena hay un mobiliario perfectamente colocado dispuesto para ser ocupado, pero nada nos hace pensar que tal cosa vaya a ocurrir. Hay una huella de lo humano pero total ausencia de personas, lo que nos crea una inquietante sensación de vacío y nos sugiere la imposibilidad de vivir en un paisaje tan inhóspito.

Tonos: luces y sombras

Nicolas Muller

En la obra "Después de la lluvia" de Nicolas Muller llama la atención el fuerte contraste **tonal** (clave alta mayor) entre la deslumbrante pared y el paraguas negro y su sombra que equilibra la composición.

Como consecuencia de esa luz directa que ilumina la escena se acentúan las sombras de las rugosidades de la pared resaltando una **textura**, que nos da la impresión de que podemos tocar, contrastando con la tela negra y lisa del paraguas y la cortina de palillos, pero también con las irregularidades de un suelo arenoso.

Una línea recta cruza la fachada de la casa y entra en contraposición con las líneas irregulares de los escalones o de la puerta y con la línea curva del tendedero que sostiene el paraguas.

Los objetos que se reúnen delante de la fachada como el paraguas o los zapatos nos hablan de un espacio vivido. Aunque la escena está desierta sentimos la sensación de que en algún momento alguien aparecerá tras la cortina de palillos.

Líneas y formas

Una **línea recta** perfectamente trazada atraviesa la imagen a lo largo de su primer tercio horizontal dividiendo la imagen en dos zonas bien diferenciadas y entrando en conflicto con las **líneas sinuosas** que forman una vegetación decrepita que apenas mantiene la verticalidad.

Esa misma línea que alude a una intervención humana e insinúa un cierto **orden**, hace más patente el deterioro y **caos** del resto de la escena.

En cuanto al **color** la fotografía muestra una paleta cromática poco saturada, de grises apagados y verdes pálidos que evocan sensaciones de putrefacción, degradación y toxicidad. En ese ambiente monocromático destacan los **matices rojo y naranja** de la tubería.

El contraste de **texturas** es evidente oponiéndose la superficie lisa de la tubería con la rugosidad de una vegetación sin vida, al tiempo que divide la escena en dos zonas: lisa y suave en el primer plano frente a la confusión y desorden de la zona posterior.

Evidente es el contraste **conceptual** de **vida/muerte**: el valor económico que nos puede sugerir esa tubería recta, perfectamente trazada choca frontalmente con un entorno natural muy deteriorado.

Richard Misrach

Lo efímero y lo perdurable

Galen Rowell

Una pequeña y delicada florecilla, que sabemos de su breve existencia y que apenas ocupa espacio dentro del encuadre, es el **punto** que más nos llama la atención. Junto a ella el vigoroso tronco de un álamo, un árbol que puede mantenerse erguido durante muchos años y que nos sugiere fortaleza, vitalidad, resistencia. Lo efímero, la belleza breve, frente a una forma de vida más duradera.

A esa llamada de atención de la flor contribuye su **color** rosáceo que contrasta con el verde, del denso follaje. El rosa, un color cálido, vibra en todo su esplendor al estar rodeada de un color frío casi opuesto en la escala cromática.

La **luz** suave que ilumina la escena crea un juego de **tonalidades** medias que nos permite ver detalles de las hojas, la flor y la corteza.

El tronco grisáceo del árbol, que ocupa gran parte del encuadre, funciona como **eje** que equilibra la composición al yuxtaponerse con el resto de la escena plagada de verdes saturados.

Hay además un contraste de **texturas**, resaltando la corteza lisa del árbol, con la textura enmarañada de hierbas y arbustos.

Naturaleza y manufactura

Imagen protagonizada por un prolongado muro de hierro oxidado que se extiende interminablemente hacia el horizonte, dibujando una **línea recta** que irrumpe en un paisaje desértico de **formas onduladas**. Lo geométrico frente a lo orgánico.

Luces y sombras: la iluminación del primer plano contrasta con un cielo plomizo, encapotado, que oscurece la línea de horizonte. Las tonalidades del camino y la hierba resaltan ante la oscuridad del muro.

Las **sensaciones táctiles** se ponen en juego al confrontar la rigidez del muro con la suavidad de las nubes o el camino terroso con la hierba en movimiento.

Los **colores** fríos de ese cielo amenazante contrastan con los matices cálidos del camino, la hierba y el muro rojizo.

Richard Misrach

Conceptual: La emoción

Edward Steichen

Un contraste **conceptual** destaca en esta imagen frente a los contrastes visuales que también los hay. La dualidad de **sonrisa** y **tristeza** es la protagonista.

La **iluminación** utilizada resalta mediante tonos más luminosos los rostros de personajes y volantes frente a un fondo oscuro y compacto. La diferencia de luminosidad crea una amplia gama de grises y aumenta el dramatismo en la escena.

La **textura** ligera y vaporosa de los tejidos deja pasar parte de la luz permitiendo ver los tonos más oscuros de los cuerpos.

Nitidez en los rostros frente a las formas desenfocadas y casi indefinida de la vestimenta.

Conceptual: Trascendente/trivial

El Partenón es un monumento que simboliza el ideal de belleza clásica. Representa la armonía visual, el orden y el equilibrio. Su construcción se basa en la proporción áurea – divina proporción, número de oro – un patrón visual que resulta atractivo al ojo humano basado en un modelo matemático que se repite frecuentemente en la naturaleza. La conocida regla de los tercios, que tanto valoramos los fotógrafos no es sino una simplificación de esta proporción.

Delante de este edificio y rompiendo esa grandiosa austeridad, un nutrido grupo de turistas posan con cámaras, gorras, viseras, llenando la escena con mil colores discordantes. Lo **majestuoso** y lo **ordinario**, lo histórico y lo actual, conviven en un mismo encuadre.

La trascendencia de este entorno, símbolo de la cultura

occidental y de la democracia, queda rota por grupos de turistas que solo lo usan como telón de fondo para unas fotografías de recuerdo totalmente estandarizadas.

Los **colores** brillantes, saturados, que lucen los turistas, resaltan con tonalidades neutras y terrosas del monumento consiguiendo, con este contraste visual, que la atención se oriente hacia el grupo, adoptando el papel de protagonista de la fotografía y relegando el Partenón, en una clara denuncia al carácter homogeneizador del turismo global, a una simple postal.

<https://www.youtube.com/watch?v=svwYX43rvT4>

Algunas referencias bibliográficas

Adler, Laure y Bouversere, Clara (2025): *Las mujeres fotógrafas son peligrosas*.

Callahan, Harry (2000): "Catálogo Exposición Fundación La Caixa".

Freeman, Michael (210): *La exposición perfecta*

Guerrero, José (2024): *A propósito del paisaje*.

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

Lange, Dorothea (2015): *Dorothea Lange. 500 FSA Photographs*.

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

Joel Meyerowitz (2018): *Hacia la luz*.

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

Salkeld, Richard (2014): *Cómo leer una fotografía*.

Sugimoto, Hiroshi (2016): *Black Box*.

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

Otras Fuentes

- Autores:

<https://www.sugimotohiroshi.com>

<https://www.doctorojiplatico.com/2013/10/hiroshi-sugimoto-theaters.html>

<https://fraenkelgallery.com/artists/richard-misrach>

<https://odaaniepce.wordpress.com/2012/10/31/photography-richard-misrach-desert-cantos-fotografia/>

<https://fotogasteiz.com/blog/fotografos/richard-misrach-vida-obra-biografia/>

<https://cargocollective.com/Elizabeth-Ayre/Shape>

- Tono

https://proedu-com.translate.goog/blogs/photography-fundamentals/understanding-tonal-range-in-photography?srltid=AfmBOorTXXRJjuTbPwkP6C8aNZUfS5_aNdqCLPIasMC_UmqJvrqgYkl&x_tr_sl=fr&x_tr_tl=es&x_tr_hl=es&x_tr_pto=wapp

<https://akvis.com/es/articles/art-and-photography/tone-and-contrast.php>

<https://josebruiz.com/sin-categoria/las-claves-tonales-en-fotografia/>

- Rango dinámico

<https://mirinconpersonal.eu/ampliemos-rango-dinamico>

<https://fotografia.com/rango-dinamico/>

<https://www.youtube.com/watch?v=K0kVOxGdG60>

<https://www.youtube.com/watch?v=82yBHQDzL6I>

<https://imagicientifica.web.uah.es/cursos-fotografia-arte/>

- Contraste

<https://alfonsonovo.com/el-papel-del-contraste-en-la-fotografia-artistica/#tecnicas-para-potenciar-el-contraste-en-tus-imagenes>

<https://www.antonioamilivia.com/post/el-poder-del-contraste>

Portada: Rafa Moreno