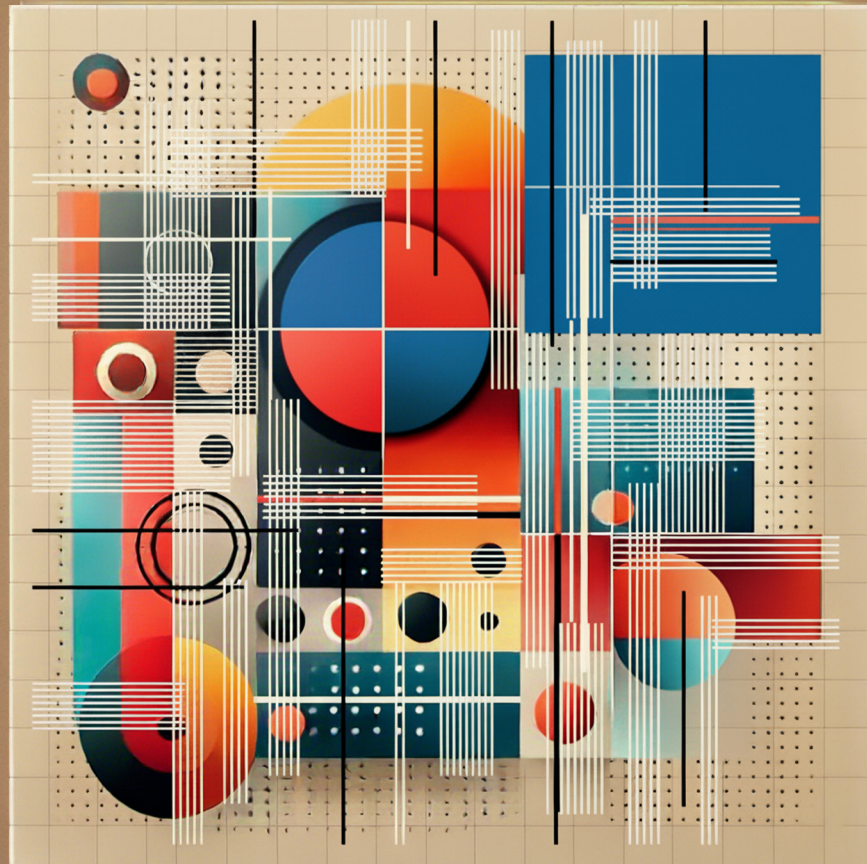

LENGUAJE VISUAL

ELEMENTOS FORMALES

II.- LA 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.

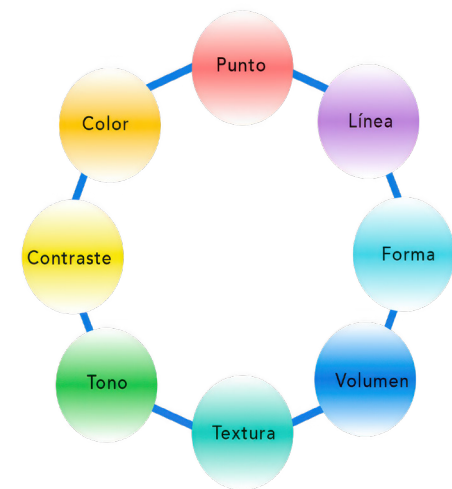
Elementos formales

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.

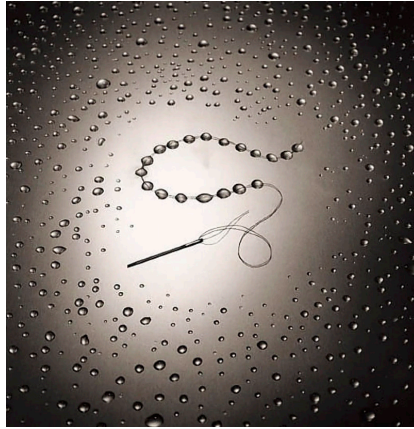
En fotografía, los elementos formales son el punto, la línea, la forma, el volumen, la textura, el tono, el contraste y el color.

La Línea

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

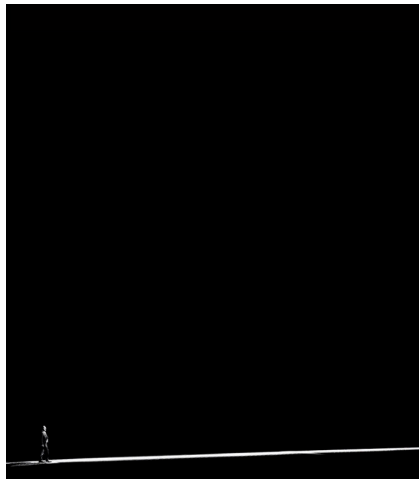
“Sucesión continua e indefinida de puntos”

Chema Madoz

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

Con frecuencia nos referimos a ellas como trazos, perfil, silueta

Jason Peterson

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 serpenteante.

FREE CURVE TO THE POINT - ACCOMPANYING
SOUND OF GEOMETRIC CURVES

Kandinsky

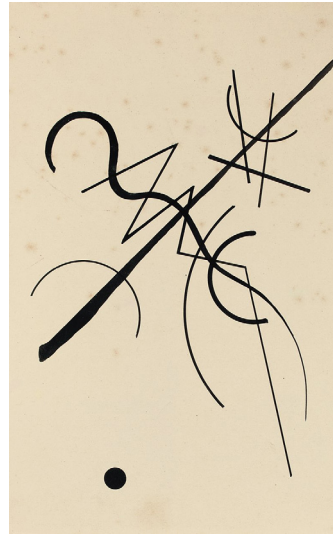
¿De que hablamos en fotografía cuando nos referimos a las líneas?

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

Michael Kenna

Pero a veces la línea solo está sugerida por una mirada

Eugene Smith

O insinuada por una serie de puntos

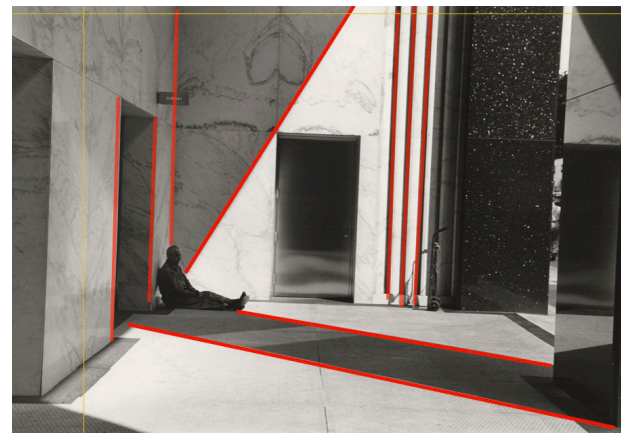

Rojo Sache

La línea define los bordes de los objetos y formas

Ramón Massat

Louis Stettner

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

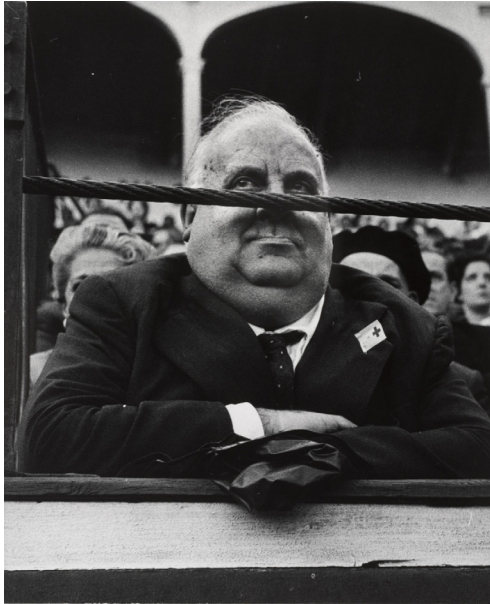

Fan Ho

Ansel Adams

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

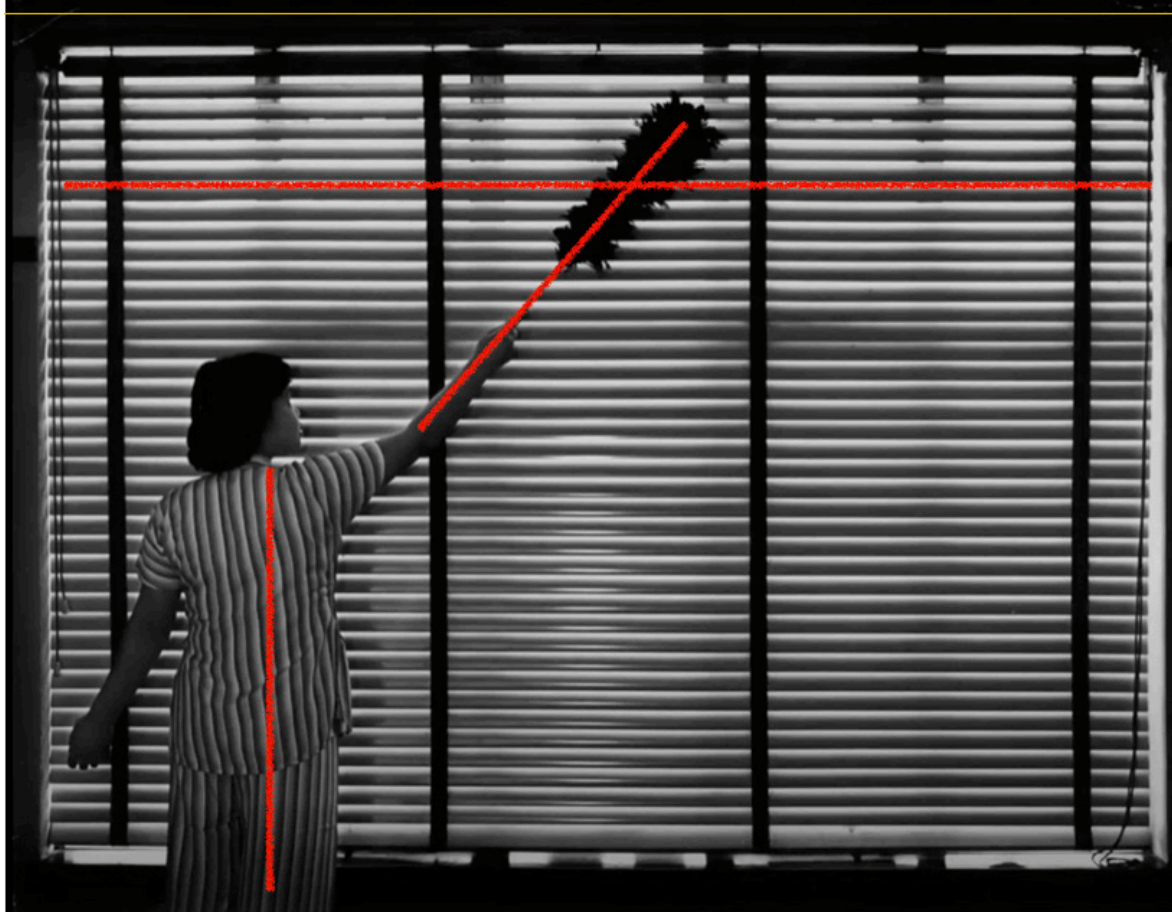

Peter Buckhey

Brassai

Las líneas, según su orientación, tienen distintas capacidades de expresión

Fan Ho

Líneas horizontales

Andreas Gursky

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

Carlos Cánovas

Hiroshi Sugimoto

Con frecuencia es la línea de horizonte 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.

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

Gabrielle Basilico

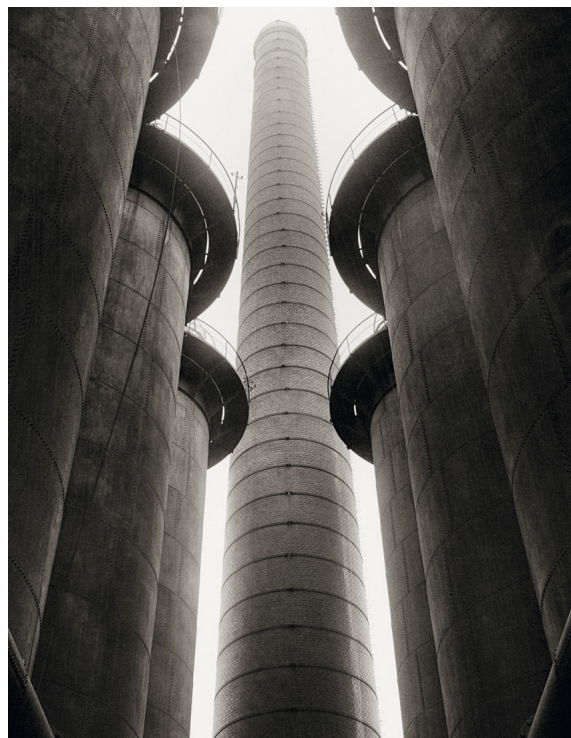
Albert Renger-Patzsch

Transmiten la idea de crecimiento, de altura

Michael Kenna

Albert Renger-Patzsch

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 lo hacen mejor en uno horizontal.

Albert Renger-Patzsch

Harry Callahan

Líneas diagonales

José Benito Ruiz

Las líneas diagonales transmiten direccionalidad y dinamismo

Josef Hoflehner

Crean una sensación de expectación, de movimiento y de inquietud

Fan Ho

Fan Ho

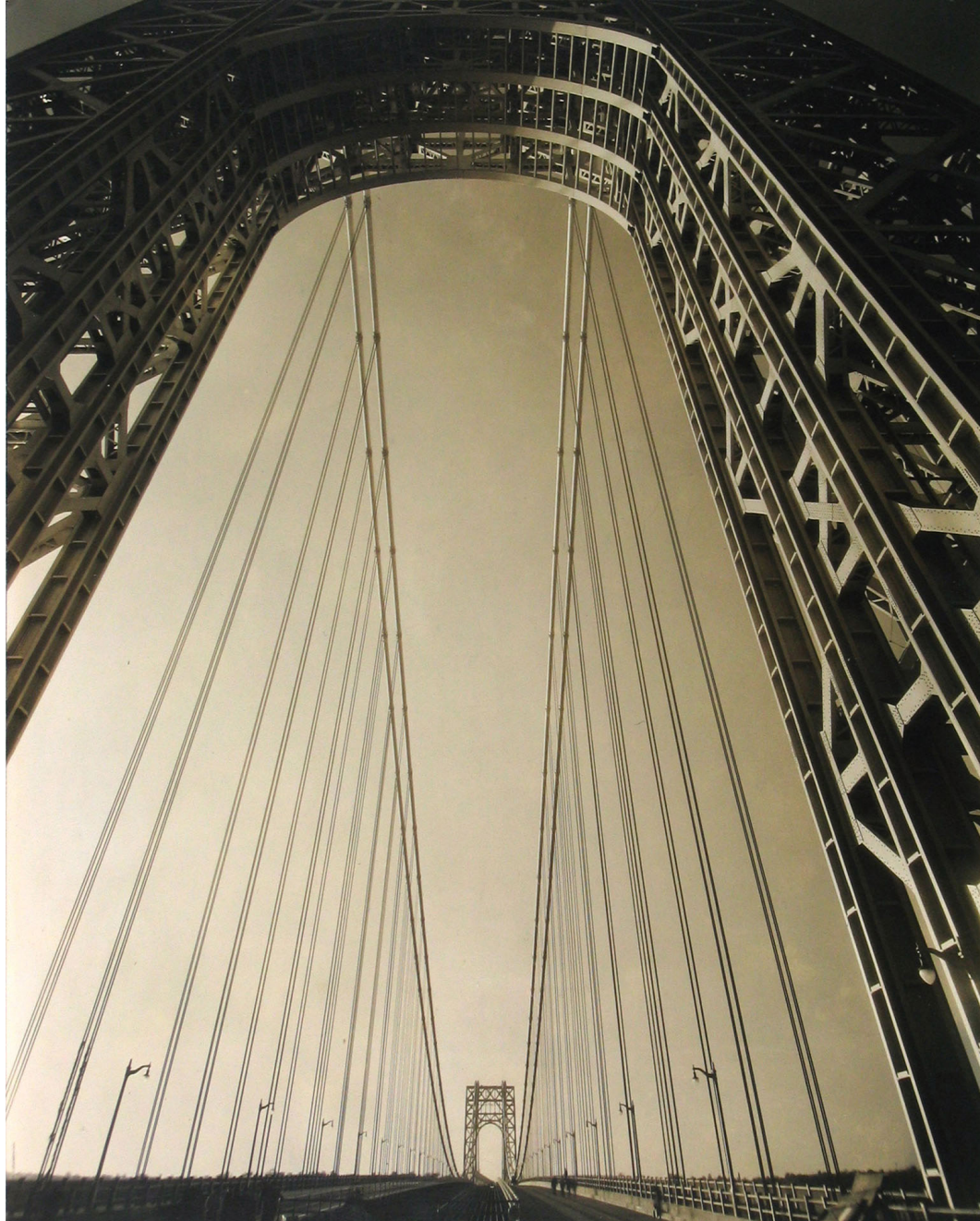
Como la perspectiva se representa con líneas convergentes, las diagonales habitualmente llevan implícitas sensaciones de profundidad y distancia. La diagonal conduce la vista más que ningún otro tipo de línea, por lo que es muy útil como recurso para dirigir la atención.

Albert Renger-Patzsch

Brassai

Edward Steichen

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

Sugieren dinamismo, pero de una forma más calmada, lenta, sutil. La progresión de la curva proporciona ese ritmo del que carecen las líneas rectas.

Ansel Adams

Yann Arthus-Bertrand

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.

Man Ray

José Benito Ruiz

Edward Weston

© *Textos: José M. Vargas*
Diseño y edición Rafa Moreno