

Cuando la fotografía es arte

Elementos de la fotografía

Conocer y comprender estos elementos te ayudará a ver de otro modo las fotografías de grandes artistas y a crear las tuyas de una manera especial.

Secundaria

KBr

Fundación **MAPFRE**

Barcelona Photo Center

1.

Luz

La luz es uno de los factores más importantes de la fotografía. Es fundamental en el proceso de creación, dota a la escena de una atmósfera particular y refuerza la emoción de la imagen.

Clasificación

Luz dura: suele ser natural y con mucho sol. Esto provoca sombras muy definidas.

Lee Friedlander, *Knoxville*, 1971

Luz suave: apenas provoca sombras y procede de un foco de poca intensidad.

Fazal Sheikh, *Abdul Aziz, with a photograph of his brother Mula Abdul Hakim*, 1996-1998

Observa las imágenes

¿Qué luz tiene cada fotografía: artificial o natural?

Si observas desde dónde procede, comprobarás los efectos que la luz provoca sobre el objeto o la persona fotografiados:

- **Frontal:** justo de frente al sujeto. Da un aspecto natural.
- **Lateral:** da mayor volumen gracias a los contrastes entre luces y sombras.
- **Posterior o contraluz:** la luz proviene de detrás, por lo que el sujeto fotografiado se ve muy oscuro.
- **Cenital:** la luz está por encima y provoca un efecto misterioso.

2.

**Blanco
y negro**

Color

Blanco y negro

El B/N es un lenguaje visual que evoca la esencia de la fotografía. Una imagen en blanco y negro se basa en la luz y en la forma para crear su significado, centra nuestra visión en los puntos de brillo y en las masas de blanco y negro y resalta los volúmenes.

Técnicamente, se basa en tonalidades que van del blanco al negro, pasando por los grises, y se caracteriza por la ausencia de colorido.

Color

La fotografía en color es otro lenguaje. El color guía por la imagen, suma una capa de información añadiendo datos descriptivos y muestra los tonos de una cultura o una época.

En la fotografía artística, el color es relativamente reciente porque, hasta hace unas décadas, estaba asociada al B/N.

Ejercicio de reflexión y práctica visual

Observa los conceptos de luz y el lenguaje en color y en blanco y negro de las siguientes imágenes:

¿Te gustan las fotografías en blanco y negro? ¿Te provocan alguna sensación en especial?

¿Cómo incide la luz sobre los objetos de la fotografía?
¿Hay mucha o poca luz?
¿Hay sombras?

¿Tienes fotografías en casa en blanco y negro?
¿Son recientes o antiguas?

¿Cuál, de todas tus fotos, te parece la más antigua?

¿Se trata de luz artificial o natural? ¿Qué hora del día crees que puede ser?

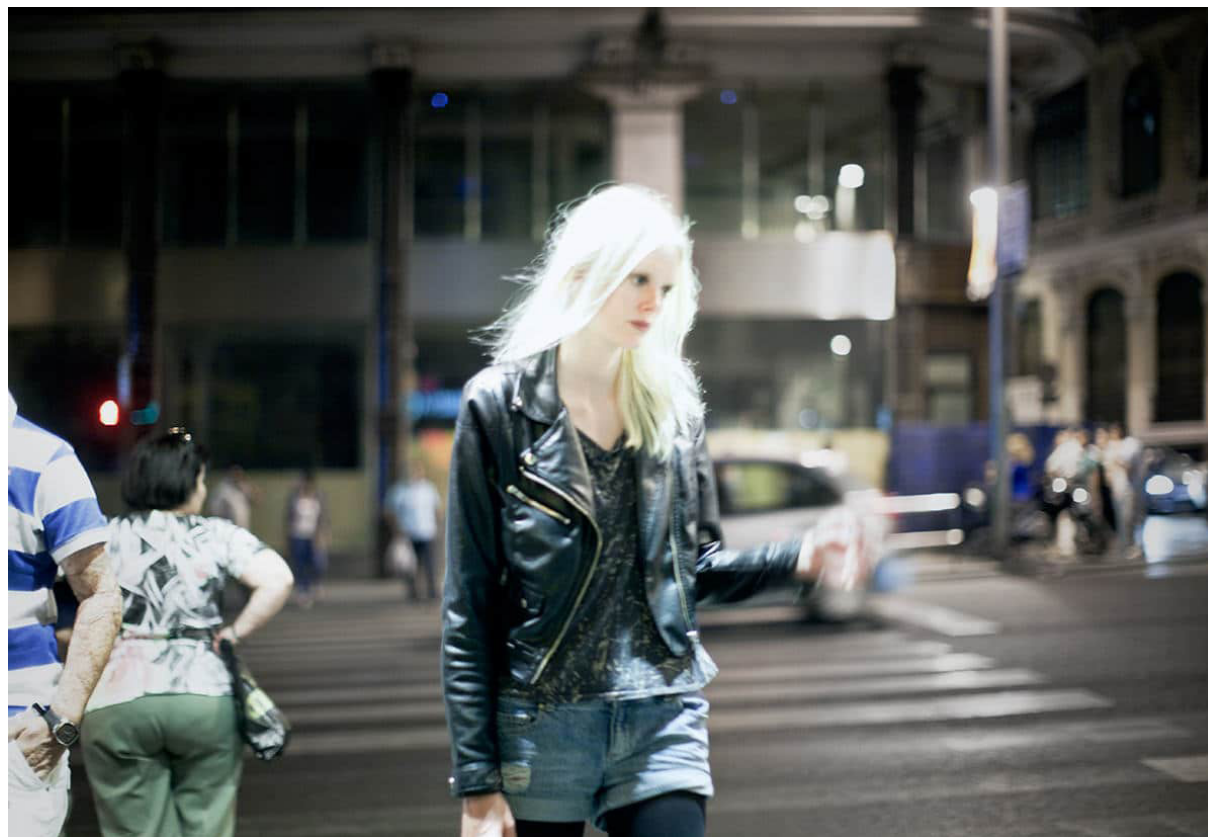
En tus fotos del móvil, ¿has utilizado alguna vez el filtro en blanco y negro?

Anna Malagrida, *Sin título (Ari y Gino)*, 2000

Jitka Hanzlová, *Untitled 1994 / Venus*, 1994

Fernando Maquieira, *Madrid 2011*, 2011

David Jiménez, *Infinito n.º 100, año 2000, 1997*

Alberto García-Alix, *Autorretrato en moto, 1978*

Garry Winogrand, *New York, 1968/69, 1968-1969*

Actividad 1:

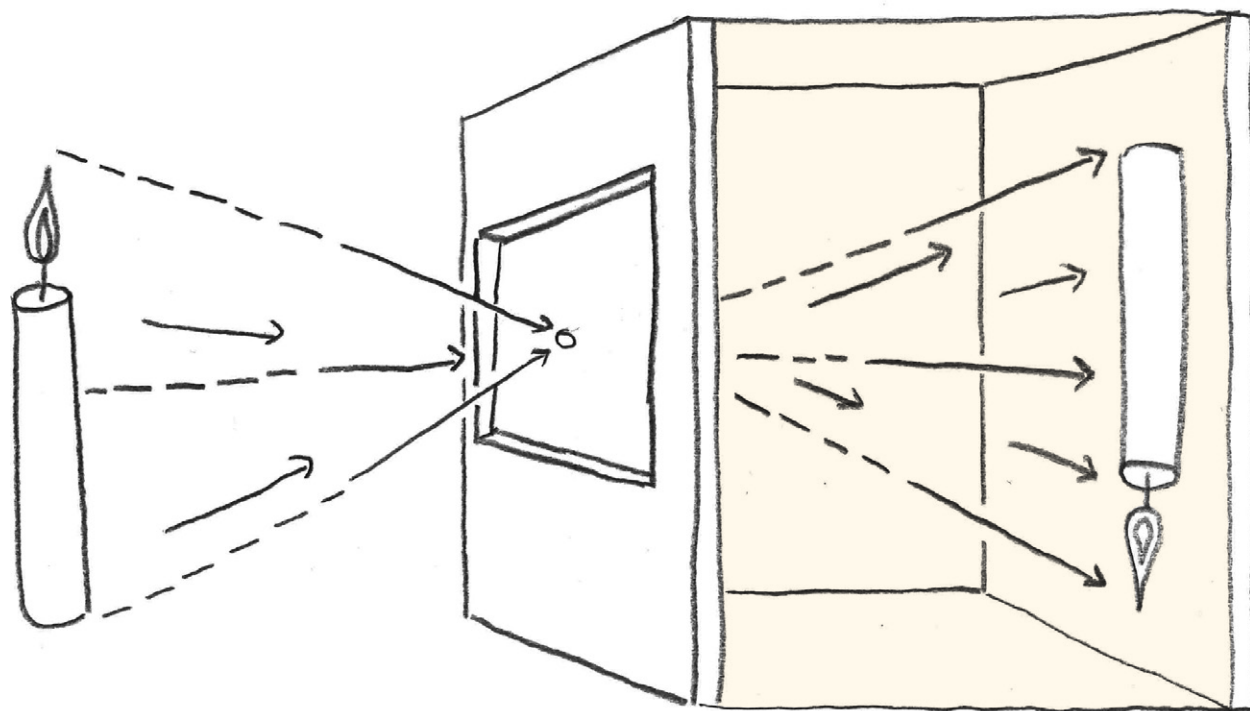
La cámara oscura, ¿arte o ciencia?

En la Edad Media ya se conocían las propiedades básicas de la luz, pero aún se tardó un siglo en obtener una imagen permanente. El inicio de la fotografía está relacionado con la invención de la cámara oscura, que se remonta a la primera vez que se observó una imagen proyectada en una pared a través de un agujero en una puerta o una cortina. Grandes artistas de la pintura experimentaron con la cámara oscura para sus estudios e investigaciones.

**“Un espacio tan pequeño aloja la imagen del universo...”
(Leonardo da Vinci, sobre la cámara oscura, 1500)**

Existen muchas formas de recrear esta herramienta que dio comienzo a la fotografía. ¡Manos a la obra!

Material: una caja de cartón, cinta adhesiva negra, pegamento, papel vegetal, papel de aluminio, un alfiler, pintura acrílica negra y tijeras.

Instrucciones

1. Haz un hueco en el centro de una de las caras de la caja con un margen de 4×4 cm.
2. Recorta un cuadrado de papel vegetal un poco mayor que el hueco que has abierto y pégalo por dentro de la caja con cinta adhesiva.
3. En la cara opuesta de la caja recorta otro hueco que mida 2×2 cm.
4. Corta un cuadrado de papel de aluminio de 3×3 cm y tapa este último hueco. Haz un orificio con el alfiler en el centro de la lámina.
5. Pinta con pintura acrílica negra el interior de la caja y la tapa y déjala secar.
6. Cierra totalmente la caja y asegúrate de que no entra luz por ningún lado.
7. Sitúa tu caja frente a un objeto iluminado, de manera que el papel vegetal quede del lado opuesto al objeto.
8. Colócate frente al papel vegetal y verás la imagen reflejada en forma invertida. Para que sea más visible, cúbrete con una tela negra.

3. Encuadre

El encuadre es importante en el resultado final de la fotografía porque implica la intención del autor o la autora y los elementos que deben quedar dentro de la escena. En definitiva, el encuadre determina qué o quién es protagonista.

Clasificación

Encuadre amplio: nos muestra un plano muy general y cómo es el lugar donde se desarrolla la acción.

Harry Callahan, *Eleanor, Indiana*, 1948

Paul Strand, *Wall Street. Nueva York*, 1915

Clasificación

Encuadre detalle: se consigue destacar para el espectador algún elemento concreto, al que se le otorga el protagonismo de la escena.

Lee Friedlander, *New York City*, 1965

David Jiménez, *Infinito n.º 45*, año 2000, 1994

Fíjate cómo el encuadre cambia en función de la colocación de la cámara.

**En horizontal, consigues una foto apaisada;
en vertical, una foto alargada.**

4. Composición

La composición es la forma en la que se disponen las figuras dentro de un encuadre. Componer implica también saber cuál es el momento adecuado para la captura, por lo tanto, es importante saber elegir el instante preciso para apretar el disparador.

Ejercicio de reflexión y práctica visual

Te proponemos un juego: La mirada del fotógrafo

Atrévete a descubrir la intención de los autores.
Fíjate en estas fotografías y comprueba cómo
están colocados las figuras y los objetos.

¿Qué nos dice el gesto del niño
de Joan Colom?

¿A qué crees que ha esperado
Anna Malagrida para hacer la foto?

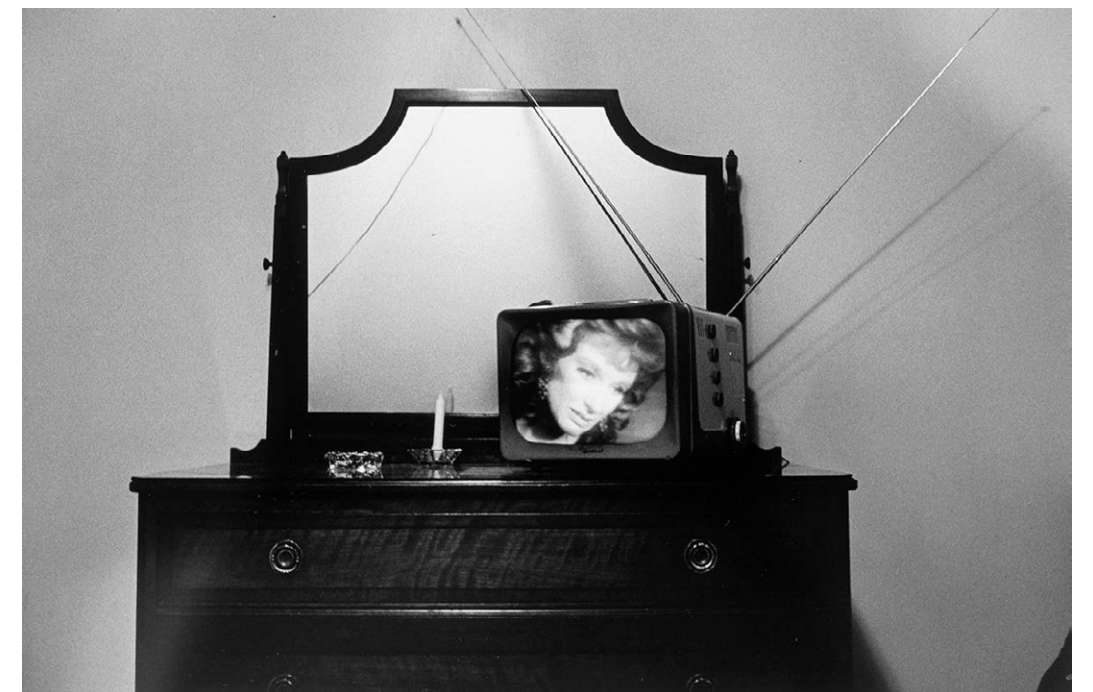
¿Por qué Lee Friedlander ha colocado
una televisión delante de un espejo?

Joan Colom, *Sin título. Serie La Calle* ca. 1958-1961

Anna Malagrida, *Sin título. (Fachada II)*, 2002

Lee Friedlander, *Portland, Maine*, 1962

Actividad 2:

El instante preciso

Vamos a experimentar con los dos conceptos tratados: encuadre y composición.

Para ello realizarás un bodegón con objetos cotidianos de clase o de casa. Usa el marco que adjuntamos, porque te servirá como simulador de visor para el encuadre y como espacio delimitado para organizar la composición.

Encuadre

Selecciona unos 3 o 4 objetos.

Una vez que estén dispuestos los objetos, mira a través del marco desde diferentes lugares y ángulos. Te recomendamos que te muevas alrededor del bodegón. Elige un encuadre y descríbelo utilizando el lenguaje visual que conocemos.

¿Cómo ves el bodegón?

¿Has escogido un encuadre amplio o un encuadre detalle? ¿Qué ocurre si acercamos el marco al bodegón?

Si estás muy cerca, ¿puedes seguir identificando todos los objetos? Si alejas el marco, ¿ves el bodegón entero o un fragmento?

Composición

Elige varios objetos teniendo en cuenta sus formas geométricas: cuadrado, triángulo, círculo y rectángulo.

A continuación, coloca el marco encima de la mesa y distribuye los objetos dentro del espacio acotado.

En el caso de disponer de móviles, se propone que cada uno tome una fotografía del bodegón teniendo en cuenta los aspectos visuales trabajados: el encuadre seleccionado y la composición.

Recuerda que con el visor se eligen los elementos que dan cuenta del mensaje que pretendemos comunicar.

5.

**Sujeto
principal**

Fondo

Sujeto principal

Es el objeto, animal, persona, grupo o situación central que nos interesa fotografiar.

Ocupa una posición estratégica dentro de la composición y el encuadre y, en torno a él, se ordenan los demás elementos. Puede llenar el encuadre o representar solo un pequeño porcentaje de la superficie, pero, en ambos casos, es el protagonista de la foto.

Al acercarnos o alejarnos del sujeto principal varía nuestra visión y quedan excluidos o incluidos en la escena otros elementos.

Fondo

Es el espacio visual que acompaña al sujeto principal fotografiado.

El fondo puede estar enfocado o desenfocado, contener muchos elementos o ninguno.

El sujeto fotografiado puede ser realzado o disminuido por el fondo, por lo que la elección de un fondo adecuado puede fortalecer o debilitar una imagen y su mensaje.

Ejercicio de reflexión y práctica visual

Observa los fondos de las siguientes obras.

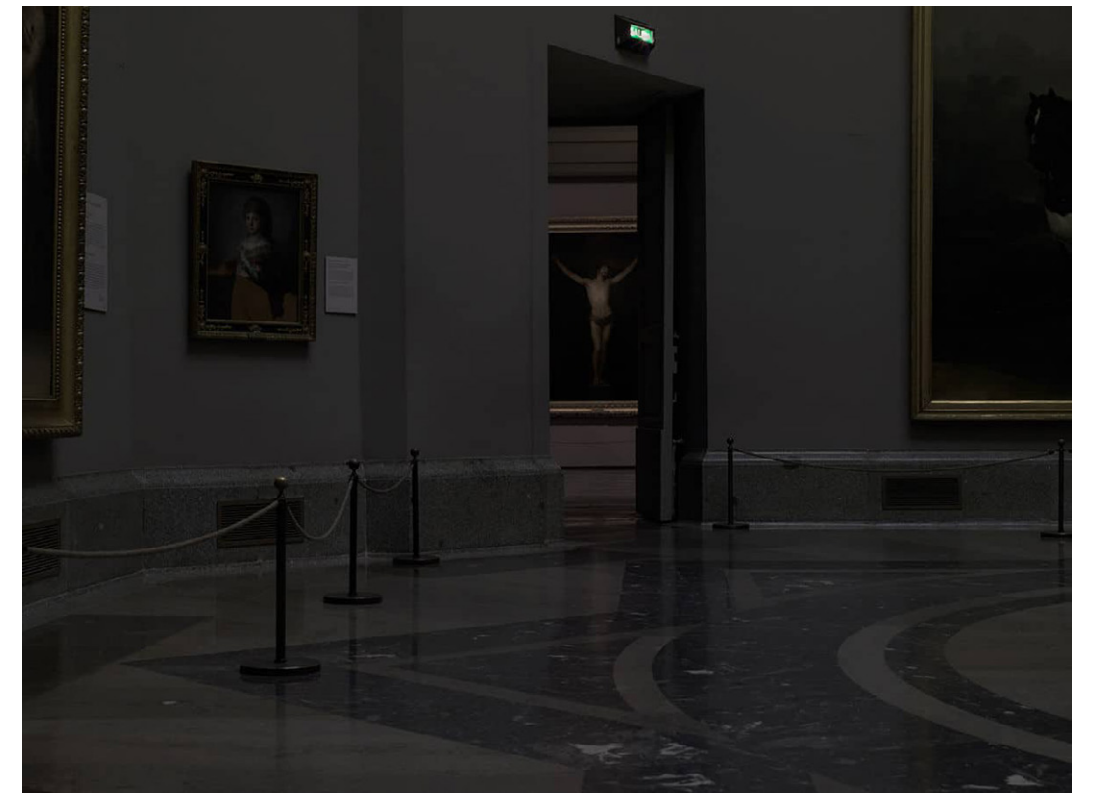
¿Cómo crees que actúan sobre el sujeto?
¿Qué particularidad destacarías en la
fotografía del Museo del Prado?

Emmet Gowin, *Edith. Chincoteague, Virginia*, 1967

Fernando Maquieira, Roberto Valle. *Gaucha de Tevelin. En la fiesta de aniversario de la fundación de la ciudad por los emigrantes galeses. Chubut. Argentina* 2006, 2006, Ruta 40

Fernando Maquieira, *Museo Nacional del Prado. Madrid* 2011, 2011

6.

Punto de vista

El punto de vista es el lugar donde nos situamos para tomar una fotografía. Hay distintos puntos de vista y, dependiendo del que utilicemos, provocará sensaciones especiales al mirar la foto.

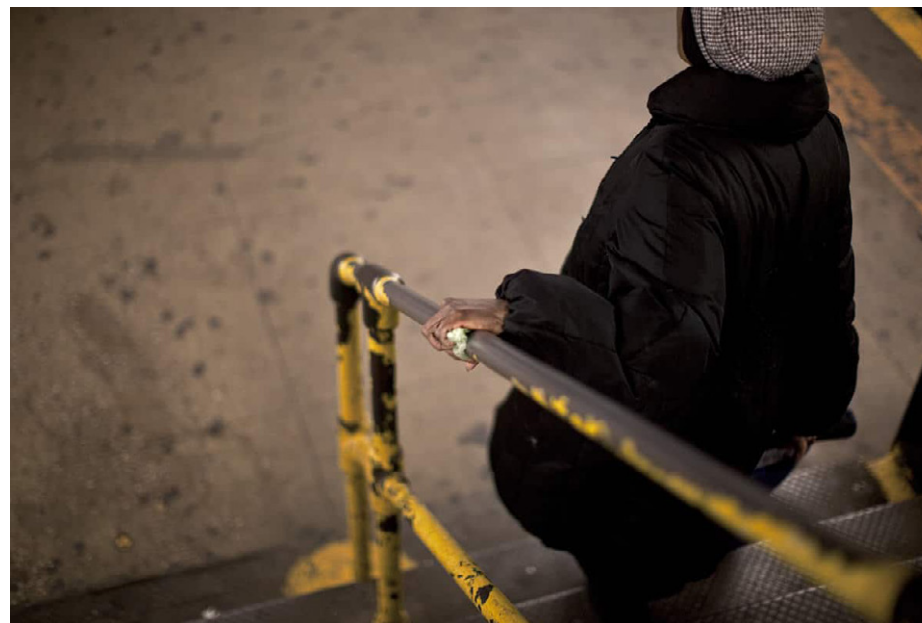
Clasificación

Normal: a la altura de los ojos. Describe la escena de manera natural.

Garry Winogrand, *New York City*, 1968

Picado: se toma la fotografía desde una posición más alta. La sensación que provoca es que la persona u objeto retratado parezca más pequeño.

Fernando Maquieira, *New York 2011*, 2011

Contrapicado: tomar la foto desde una posición más baja dará importancia a lo retratado, que parecerá más grande de lo que realmente es.

Graciela Iturbide, *Nuestra Señora de las iguanas*, Juchitán, México, 1979

7.

Plano

El plano es la proporción del motivo retratado en relación con el encuadre y se consigue jugando con la distancia desde donde enfocamos.

Clasificación

Plano general: se usa para mostrar grandes escenarios, como paisajes o multitudes, debido a que proporciona un mayor ángulo de visión.

José Guerrero, *Ship Rock, New Mexico*, 2011

Plano general corto: se sigue utilizando un ángulo de visión amplio, pero centrándose en un conjunto o sujeto específico.

Garry Winogrand, *New York City*, ca. 1970

Plano general medio: se reduce aún más el campo de visión; cuando el sujeto principal son personas, este plano capta sus figuras completas.

Cristina García Roderó, *En las eras. Escobar. Zamora*, 1988

Clasificación

Plano entero: el sujeto principal aparece completo en el encuadre, ajustado a los bordes.

Fernando Maquieira, *Trabajador en Salina Grande. Jujuy, Argentina* 2006, 2006

Plano medio: el encuadre recorta al sujeto a la altura de la cintura.

Robert Adams, *Longmont, Colorado*, 1980

Plano americano: se caracteriza por recortar al personaje por encima de las rodillas. Tiene su origen en las películas de vaqueros, en las que el corte se hacía a esta altura para que los revólveres fueran visibles.

Jitka Hanzlová, *Johannes*, 2011

Clasificación

Plano medio corto: recoge el cuerpo desde la cabeza hasta la mitad del pecho.

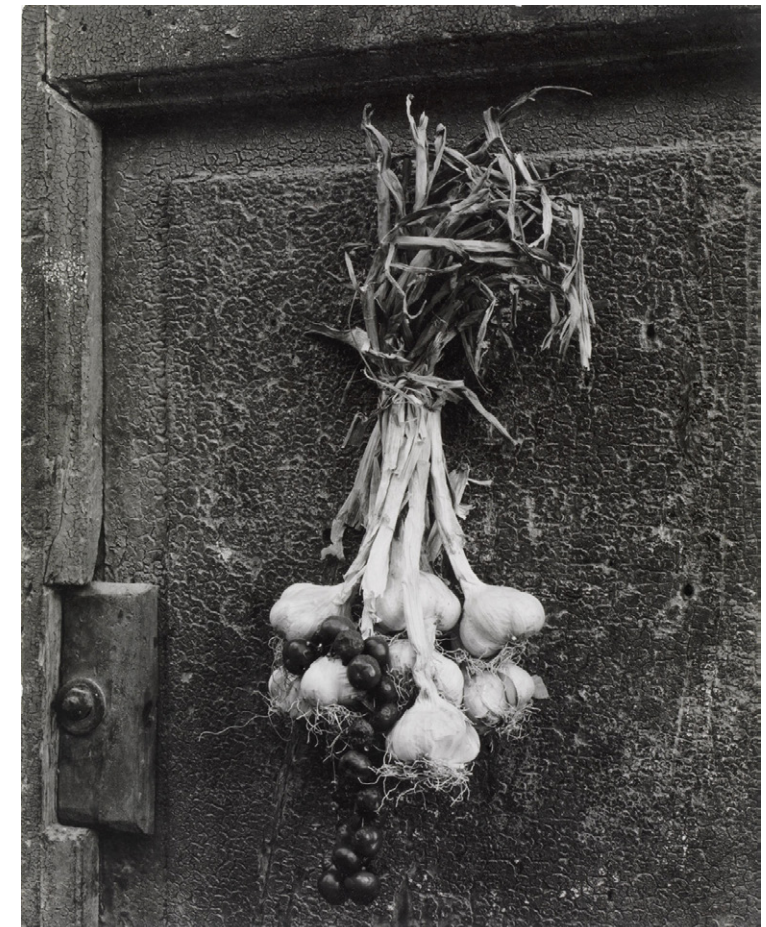
Nicholas Nixon, *Las hermanas Brown*, 1986

Primer plano: se concentra en el rostro y disminuye el conjunto de la escena, eliminando la importancia del fondo.

Alberto García-Alix, *Isa es así*, 2000

Primerísimo primer plano: el rostro u objeto retratado ocupa todo el cuadro y permite reparar en detalles que, de lo contrario, pasarían desapercibidos.

Paul Strand, *Puerta en Gaeta, Italia*, 1952

Actividad 3:

Un encargo fotográfico

Nos convertimos en fotógrafos, asumiendo los movimientos y la gestualidad de estos artistas, para realizar el encargo de una galería de retratos. Antes de disparar, ¡recuerda!

Debes analizar el punto de vista y el tipo de plano, cómo vas a tratar al sujeto principal y seleccionar el fondo de la imagen.

Cuando lo hayas decidido, toma la fotografía y tendrás el retrato de la persona. Así pasará a la posteridad. Trabajaremos por parejas, uno será el retratado y otro será el fotógrafo, después intercambiaremos los roles.

Práctica artística

Nuestra
narrativa
visual

**La narrativa visual se basa en contar historias
a través de imágenes.**

**En esta actividad vas a construir una narración visual
y para ello te vas a inspirar en tu propia identidad.**

Primera propuesta

- 1.º Se forman los grupos de trabajo y cada uno de ellos tendrá que elegir 1 o 2 palabras con las que os identifiquéis en vuestro entorno cotidiano.
- 2.º Cuando tengáis claro qué os identifica, seleccionaréis 2 o 3 fotografías de vuestro móvil. Pueden ser de las galerías de imágenes o fotografías que se realicen en ese momento. En la selección debéis tener presente las palabras acordadas para definir la identidad y los elementos fotográficos explicados.
- 3.º Con los móviles encima de la mesa, veréis las imágenes que cada uno ha seleccionado y entre todos decidiréis qué vais a contar y cómo.
- 4.º Decidido el orden de las imágenes que van a componer la narración, cread un grupo de WhatsApp para compartir las fotografías y construir el relato ordenado. Una vez organizadas las imágenes, escribid un pequeño relato o reflexión que acompañe a las imágenes y añadid un título.
- 5.º Por grupos presentaréis vuestro trabajo al resto de la clase.

Segunda propuesta

- 1.º Se forman los grupos de trabajo y cada grupo elegirá 1 o 2 palabras con las que os identifiquéis en vuestro entorno cotidiano.
- 2.º Cuando decidáis qué os identifica, elegid 10 imágenes de las obras de la Colección de Fotografía de Fundación MAPFRE, a partir de las cuales montaréis una pequeña narrativa visual.
- 3.º Sobre la mesa o sobre papel continuo, colocad las fotografías construyendo el relato. Una vez organizadas las imágenes, escribid un relato o una reflexión y añadid un título.
- 4.º Presentaréis por grupos vuestro trabajo al resto de la clase.

Propuesta de tiempos y materiales

Dinámica de la actividad:

- Reflexión sobre las imágenes que se han visto (5')
- Realización de la propuesta (30')
- Recogida y cierre de la actividad con la puesta en común (10')

Lista de materiales:

- móviles, tijeras, pegamento, fotografías del anexo y papel corrido blanco

Anexo de imágenes

Obras para el *fotocollage*

Jitka Hanzlová *Johannes*, 2011 © Jitka Hanzlová, 2021

Alberto García-Alix *Isa es así*, 2000 © Alberto García-Alix. Cortesía del artista y de la Galería Juana de Aizpuru, 2021

Paul Strand *A Door in Gaeta, Italy* [Puerta en Gaeta, Italia], 1952. ITALY © Aperture Foundation, Inc., Paul Strand Archive, 2021

Fernando Maquieira *Trabajador en Salina Grande. Jujuy. Argentina 2006, 2006 Ruta 40* © Fernando Maquieira, 2021

Robert Adams *Longmont, Colorado*, 1980 © Robert Adams, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco y Matthew Marks Gallery, New York, 2021

Nicholas Nixon *The Brown sisters*, 1986 © Nicholas Nixon,
courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco and Pace/MacGill Gallery, New York, 2021

José Guerrero *Ship Rock, New Mexico*, 2011 Serie To Come Back © José Guerrero, 2021

Garry Winogrand *New York City, ca. 1970* © The Estate of Garry Winogrand, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco

Cristina García Rodero *En las heras. Escober. Zamora, 1988* España Oculta © Cristina García Rodero, 2021

Fernando Maquieira *Roberto Valle. Gaucho de Tevelin. En la fiesta de aniversario de la fundación de la ciudad por los emigrantes galeses. Chubut. Argentina 2006, 2006* Ruta 40 © Fernando Maquieira, 2021

Emmet Gowin *Edith. Chincoteague, Virginia, 1967* © Emmet Gowin, courtesy Pace/MacGill Gallery, Nueva York, 2021

Fernando Maquieira *Museo Nacional del Prado. Madrid 2011*, 2011 Night Guide Museums © Fernando Maquieira, 2021

Graciela Iturbide *Nuestra Señora de las iguanas, Juchitán, México*, 1979 © Graciela Iturbide, 2021

Fernando Maquieira *New York 2011*, 2011 Siéntete perdido la mayor parte del tiempo © Fernando Maquieira, 2021

Alberto García-Alix *El amo de la calle*, 1986 © Alberto García-Alix. Cortesía del artista y de la Galería Juana de Aizpuru, 2021

Lisette Model *Café Metropole, New York, ca. 1946* © The Lisette Model Foundation Inc. 2021

Fernando Maquieira *Madrid 2011*, 2011 Siéntete perdido la mayor parte del tiempo © Fernando Maquieira, 2021

Alberto García-Alix *Autorretrato en moto*, 1978 © Alberto García-Alix. Cortesía del artista y de la Galería Juana de Aizpuru, 2021

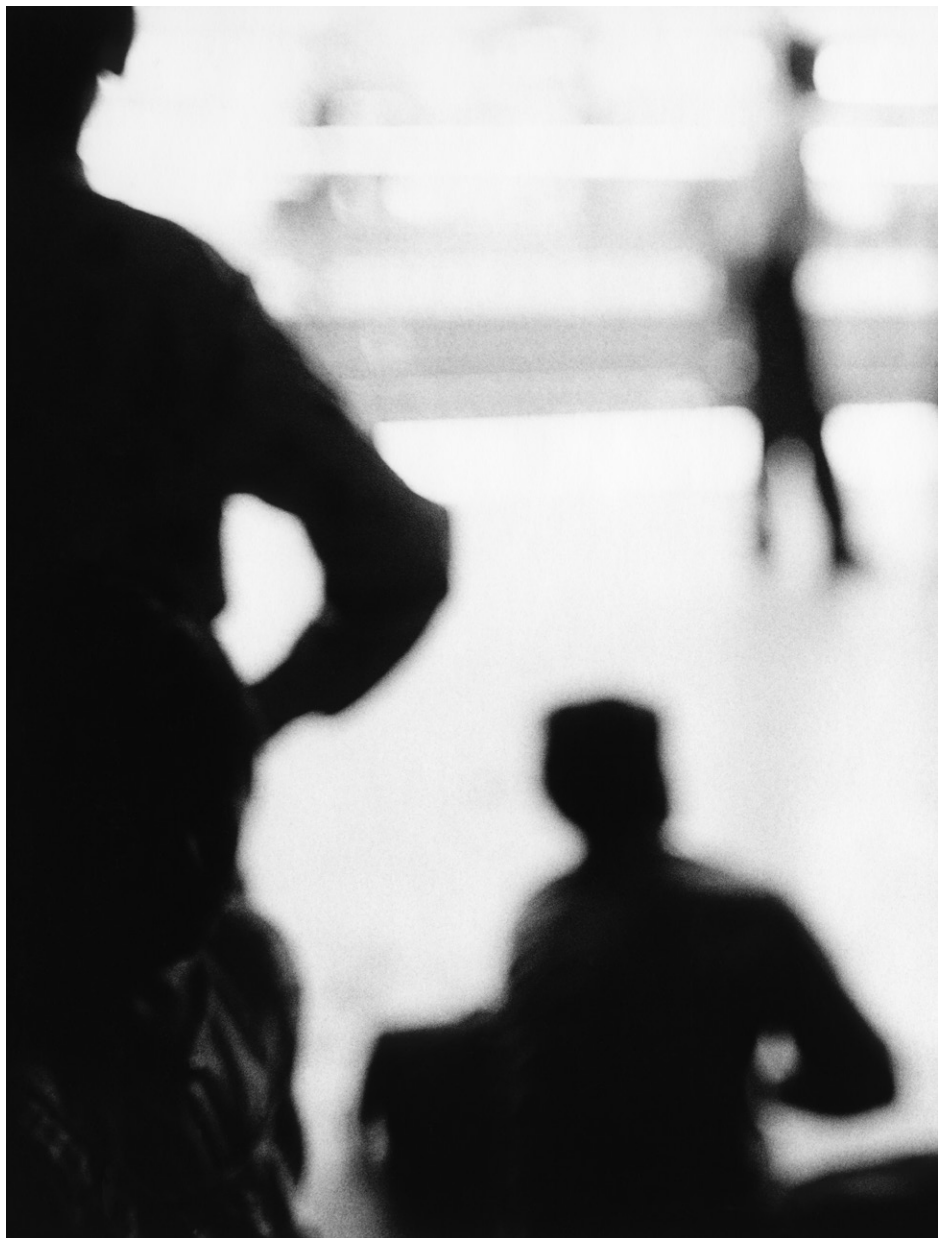
Jitka Hanzlová *"untitled"* 1994 / *Venus*, 1994 ROKYTNÍK (1990-1994)
© Jitka Hanzlová, 2021

Garry Winogrand *New York, 1968/69, 1968-1969* © The Estate of Garry Winogrand, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco

Paul Strand *On the Cafe Terrace, Banyuls, Pyrénées-Orientales, France 1950* FRANCE © Aperture Foundation, Inc., Paul Strand Archive, 2021

David Jiménez *Infinito nº 106, año 2000, 1997* © David Jiménez, 2021

Lisette Model *Reflections, New York, ca. 1939-1945* © The Lisette Model Foundation Inc. 2021

Anna Malagrà *Sin título (Cristina), 2000 Interiores* © Anna Malagrà, 2021

Paul Strand *Loch Skipton, Isle of South Uist, Outer Hebrides*, 1954 HEBRIDAS
© Aperture Foundation, Inc., Paul Strand Archive, 2021

José Guerrero *Hwy 40 (1)*, Texas, 2011 Serie To Come Back © José Guerrero, 2021

Robert Adams *Colorado, ca. 1973* © Robert Adams, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco y Matthew Marks Gallery, New York, 2021

Lee Friedlander *Knoxville, 1971* © Lee Friedlander, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco, 2021

Harry Callahan *Eleanor, Chicago, 1948* © The Estate of Harry Callahan. Cortesía Pace/MacGill Gallery, New York, 2021

Bleda y Rosa *Alcoba lateral, Sala de los Abencerrajes, Alhambra de Granada, 2005* Serie Estancias (2001-2006)
© Bleda y Rosa. Cortesía del artista y de la Galería Fúcares, Madrid, 2021

Robert Adams *Sin título*, ca. 1973 © Robert Adams, cortesía Fraenkel Gallery, San Francisco y Matthew Marks Gallery, New York, 2021

Robert Frank *Chicago*, ca. 1956 © Courtesy Pace/MacGill Gallery, New York, 2021

Barcelona Photo Center

**Puedes encontrar más imágenes de estos artistas
e información sobre su obra en la
Colección de Fotografía de Fundación MAPFRE**