

REFLEXIONES SOBRE

FOTOGRAFÍA

MeRCedEs MaNZanO.

Toda la ilusión que yo tenía por ampliar mis conocimientos de composición se esfumó cuando mi profesor de fotografía ese día comenzó la clase asegurando que la composición no era lo más relevante en una fotografía y que por lo tanto no nos iba a explicar lo que en infinidad de libros se había escrito sobre el tema.

Sorprendida le pregunté si en su opinión una buena fotografía no requería una buena composición. Me contestó que “jamás una fotografía ganadora en un concurso había obtenido el premio por su composición”. Intuí que lo que quería decir es que la composición era un factor más pero no era el más relevante.

En vista de que una vez finalizó la clase yo seguía con curiosidad sobre los misterios de la composición, decidí aprender algo más sobre ello por mi cuenta.

Edward Weston. Pepper 1930

Quizá no fuese lo más relevante pero, para mi, era lo suficientemente importante como para dedicarle un tiempo y un esfuerzo. Al fin y al cabo cuando fotógrafos de la talla de Cartier-Bresson cuidaron tanto la composición en sus fotografías sería por algo. La fotografía ha variado mucho desde entonces tanto técnica como conceptualmente pero es lo que tienen los grandes maestros, que no dejan de enseñarnos con el paso del tiempo. No pierdo la esperanza de comprender algún día como es que después de haber tomado varias fotografías tremendamente similares una siempre resulta más atrayente que las demás.

Entre los fotógrafos se dan varias maneras de trabajar. Algunos esperan a que el entorno alcance su mejor momento, otros colocan por sí mismos todos los elementos que han de aparecer y por último otros intentan pillar lo que Cartier-Bresson denominaba el “ instante decisivo”. Señalar que el instante decisivo no consiste solo en aprovechar una oportunidad que el momento ofrece congelando la imagen, sino anticiparse a lo que puede ocurrir y captarlo, ya que después de ese instante nada será igual y se habrá perdido para siempre.

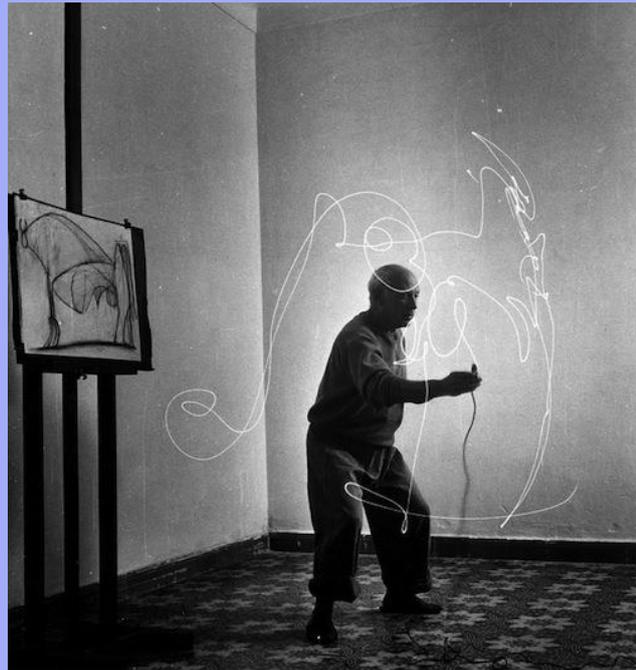

Cartier-Bresson . Paris , Place de l'Europe. Gare Saint Lazare . 1932

Resulta inquietante pensar en esa capacidad propia de la fotografía que supone captar el tiempo. Pero para ello el fotógrafo debe saber reconocer el momento en que los sentimientos y la composición pueden combinarse con más fuerza. En cualquiera de estos modos de trabajo el fotógrafo cuida especialmente la composición ya sea esperando pacientemente, forzándola o teniéndola tan interiorizada que cuando el instante decisivo se acerca, tiene la suficiente rapidez y dominio de la cámara como para aplicarla intuitivamente.

En cuanto al paso del tiempo, hoy en día existen formas muy diferentes de plasmarlo en una imagen pero el fundamento de la fotografía sigue siendo el mismo: la cámara solo capta la luz. Por tanto sumidos en la oscuridad de una larga exposición, la utilización puntual y combinada de flashes ofrece infinitas posibilidades de gran creatividad, que aumentan si los elementos se desplazan aprovechando los momentos de oscuridad. Si algo ha cambiado en la fotografía es que antiguamente las exposiciones duraban varios segundos mientras que ahora pueden llegar a

fracciones de segundo y los flashes pueden alcanzar una gran potencia en tiempos menores a milésimas de segundo. Esto permite captar elementos muy efímeros.

Fotógrafo Gjon Mili 1949. Picasso pintando con luz en una habitación oscura. Distintas fuentes de luz captadas por la cámara en una única exposición.

En composición se dice que la primera regla es que no hay reglas. No obstante, si se quiere desarrollar una buena visión fotográfica ha de dominarse su lenguaje y cualquier lenguaje tiene una gramática que en el caso de la fotografía equivale a la composición. Las reglas compositivas no pueden convertirse en una limitación que llegue a bloquear la creatividad pero sí conviene tener en cuenta que, cuando dominamos un lenguaje, aunque nos olvidemos de la gramática, esta sigue ahí.

Hoy en día todo el mundo puede ser fotógrafo y es fácil caer en los estereotipos si se utilizan las mismas cámaras y nos aferramos a unas conocidas reglas. Si se analizan las fotografías que a diario podemos observar en publicidad veremos aplicadas muchas de estas reglas porque nadie mejor que este sector conoce como funcionamos a la hora de percibir un mensaje.

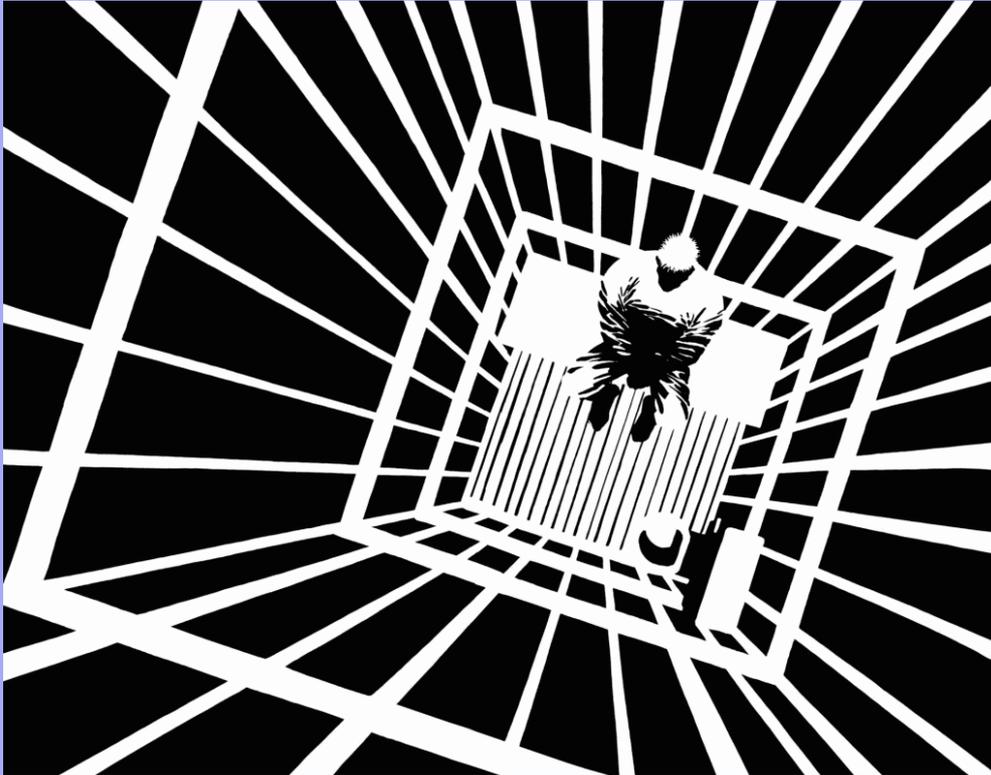
Efectivamente aparece en juego “la percepción” como un elemento fundamental a la hora de guiar la mirada de nuestro espectador. Las leyes de la Gestalt nos revelan en parte la manera de conseguirlo.

Ejemplo de Ley del enmascaramiento en una fotografía de Dalí: : una buena forma resiste a las perturbaciones a las que está sometida.

En el caso de la fotografía, la cámara no puede ver lo que el ojo humano ve y el cerebro interpreta. A veces se aprieta el disparador en el momento en que se siente mas emoción pero la imagen no se ha organizado y no refleja lo que se quería capturar y transmitir. Esto nos conduce a la frustración.

Una buena composición no solo logra guiar el ojo del espectador donde el artista pretende sino que además logra enviar un mensaje de la manera más efectiva posible. Por tanto nos interesa saber, que nuestros ojos están permanentemente “escaneando” y recordar, según las enseñanzas de la Bauhaus, que se detienen donde encuentran un contraste.

Sin City . Frank Miller Cómics y adaptación. Robert Rodríguez y Quentin Tarantino. 2005

No debemos limitarnos al contraste en la luminosidad sino fijarnos también en la forma ,textura , dureza, ligereza, fortaleza, movimiento , transparencia, cantidad, longitud, tamaño, continuidad etc.. . Es decir cualquier contraste entre elementos que provoquen energía en la fotografía. Esto nos lleva a un elemento fundamental de la composición como es el equilibrio. Es sencillo de apreciar si recurrimos al contraste tonal. La distribución de tonos en una imagen proporciona equilibrio, mientras que si no se compensan se produce tensión. No obstante, se puede dar más fuerza a una imagen provocando desequilibrio. Una imagen con equilibrio entre elementos débiles resulta estática mientras que si estos elementos son fuertes se provoca dinamismo. El mundo del cómic domina estos principios, los cuales podemos apreciar mejor en las ilustraciones en blanco y negro.

Fotografías de Chema Madoz , considerado poeta de la fotografía.

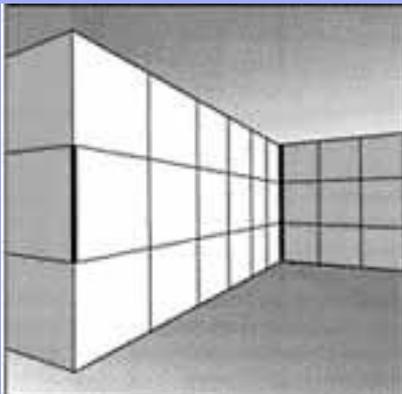
Un ligero movimiento o un acercamiento del zoom puede hacer cambiar la perspectiva y con ello también la composición y el significado de la imagen, pero en vez de simplificar nos obcecamos con dar demasiada información recargando la imagen de elementos innecesarios. El resultado es un ordenador lleno de fotografías que no volvemos a mirar. Para combatir esto nada mejor que aprender de Chema Madoz.

Si un fotógrafo quiere llegar a equilibrar y componer, debe primero reconocer todos los elementos que intervendrán en la imagen. Estos, deberán aislarse y estudiarse.

La iluminación , el tema , la forma, el punto de vista , el ritmo, la escala , la perspectiva, el encuadre, el tono , el color , la profundidad, la nitidez , el punto focal, la direccionalidad y los ya mencionados como el contraste , el tiempo y el equilibrio, han de controlarse con las herramientas de que disponemos. Dichas herramientas son básicamente la tecnología y la creatividad pero sin olvidar que el cerebro humano funciona de acuerdo a unos parámetros.

Con imágenes de ilusiones ópticas como la de la figura nos damos cuenta de que percibimos de acuerdo a nuestras experiencias y a nuestra personalidad.

El cerebro no percibe las dos líneas iguales porque asume que está viendo en perspectiva y por tanto interpreta lo que el ojo ve.

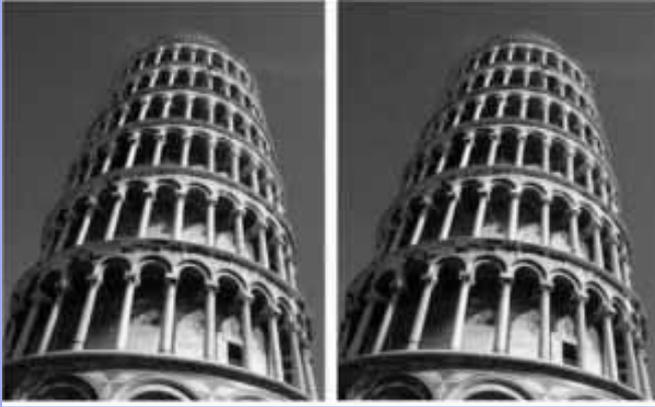

El cerebro no reconstruye la realidad de lo vivido sino la experiencia de la realidad.

En las imágenes de los rostros el cerebro interpreta la figura de la izquierda como femenina y la derecha como masculina. La razón es que la de la izquierda posee más contraste entre los ojos y la boca en relación al resto del rostro.

Así que la ilusión del sexo creada por Richard Rusell del Gettysburg College parece demostrar que el rostro maquillado resulta más femenino.

Para comprender el fenómeno de la percepción, es interesante observar lo que Frederick Kingdom, Ali Yoonessi y Elena Gheorghiu de la Universidad McGill demuestran con su experimento en estas imágenes. Siendo exactamente iguales

parecen tener diferente inclinación. En ellas, se demuestra que el cerebro acostumbrado a la perspectiva solo las percibiría de igual inclinación si ambas fueran convergentes.

Aunque me he centrado en fotografía, estos criterios son aplicables a otros campos como el dibujo o la pintura. Pero ocurre que a diferencia de un pintor que puede construir la imagen combinando los elementos con total libertad, el fotógrafo utiliza como materia prima la realidad. Pintura y fotografía se acercan cuando el fotógrafo recurre al retoque fotográfico pero habrá de hacerlo siempre tras visualizar la imagen tomada.

Fotografías de Lillian Basman (1917-2012) .

Quizá el misterio de la composición no se desvela solamente con una explicación racional sino que hemos de recurrir a nuestro “yo emocional y a nuestras experiencias“, por lo que, lejos de intentar entenderla a través de sus aparentes reglas, como tantas cosas en la vida, hemos además de sentirla. Solo así disfrutaremos de la satisfacción que nos proporciona contemplar una de esas imágenes de la cual nos cuesta apartar la mirada, una de esas imágenes que no nos

cansamos nunca de mirar por mucho tiempo que transcurra, en definitiva una de esas imágenes que todo espíritu creativo ambiciona producir porque al hacerlo ha conseguido no solo disfrutar, sino la propia satisfacción de crear una obra de arte ya sea una fotografía, un dibujo, una pintura, un edificio o el diseño de cualquier objeto. Puede que la buena composición no sea la meta, pero en mi opinión, es parte importante a tener en cuenta durante el camino a recorrer.

Fotografía de José Ortiz Echagüe (1886-1980)

Fotografía de Ramón Masats.

Fotografía de Chema Conesa

Fotografías de Irving Penn (1917-2009)

Fotografía de Elliot Erwitt.

Fotografía de Ansel Adams (1902-1984).