

3

**Repetición,
ritmo y
contraste**

Título: Kusho 3

Fuente/Fotógrafo:
Shinichi Maruyama

Líquidos, un *flash* potente y un sentido intuitivo del instante, desarrollado a lo largo de muchos años de práctica, culminan en este choque explosivo que congela el movimiento en el aire y permite al espectador estudiar a su conveniencia una fracción de tiempo congelado.

Tras comentar los elementos principales de diseño, ahora es el momento de combinar estos “ingredientes”. Esta práctica conduce a los fotógrafos por caminos —y a imágenes— muy estimulantes.

El capítulo anterior contemplaba el modo en que los componentes de diseño pueden ser aislados y examinados en el enfoque compositivo de la fotografía. Este capítulo trata de cómo se pueden aplicar en la práctica estos componentes al trabajo del fotógrafo. Los principios de diseño son los procesos mediante los cuales los elementos de diseño interactúan en la imagen.

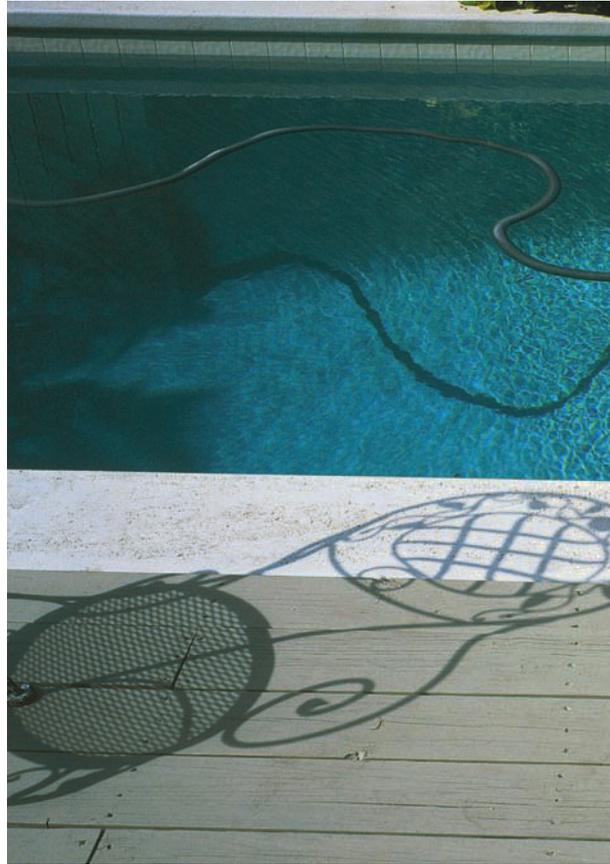
Aparte de una primera reacción instintiva ante el tema de la fotografía, con frecuencia lo que realmente nos atrapa de esta es la aplicación de los principios de diseño. Para fotógrafos y espectadores que se pregunten qué es lo que hace que una fotografía sea buena, es posible afirmar con toda seguridad que, en gran parte, el atractivo de una fotografía es fruto de la aplicación de los principios de diseño. La fusión, la manipulación y la combinación de los distintos elementos de diseño son lo que crea imágenes fascinantes.

Dibujo seriado

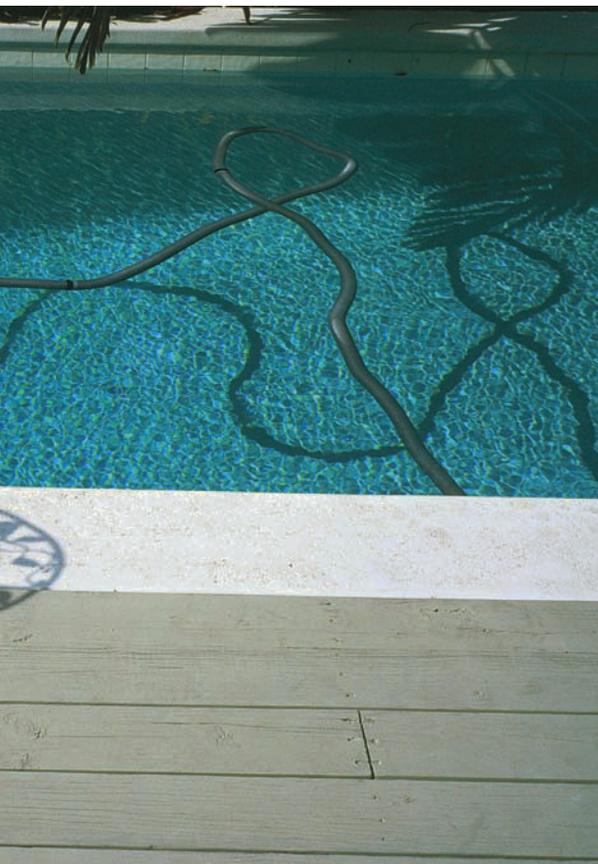
Cuando cualquier elemento de diseño, sea línea, forma, espacio negativo, etc., se repite un determinado número de veces, se desarrolla un dibujo seriado. Los dibujos seriados están por todas partes: en la ropa, en el papel pintado, en los libros, en los adoquines..., en cualquier lugar. Muchas otras formas artísticas, como la música o la danza, utilizan el dibujo seriado porque la repetición de una figura, palabra o forma resulta reconfortante y fácilmente entendible. Facilita la comprensión de un único elemento al amplificar su fuerza; también transmite una certeza emocional que puede resultar tranquilizadora.

La atracción que ejerce un dibujo seriado es un fenómeno universal. Sin embargo, los fotógrafos deben prestar atención a la frecuencia con la que aplican este recurso en su trabajo, con el fin de que sus imágenes no parezcan haber sido producidas con una especie de plantilla. Esto puede suponer un impedimento para la creatividad o para una composición imaginativa en el momento de fotografiar una escena o tema.

Existen varios dibujos seriados que pueden ser fotografiados si el fotógrafo elige la posición correcta y sabe manipular el punto de vista y la distancia. Incluso así, un fotógrafo con experiencia necesitará poner en práctica otras técnicas para resolver el reto de forma creativa.

Los dibujos seriados están por todas partes: en la ropa, en el papel pintado, en los libros, en los adoquines..., en cualquier lugar.

**Título: Key West, 2000
de American Colour**

Fuente/Fotógrafo:
Constantine Manos

La luz natural, en particular la luz solar intensa, siempre crea dibujos que duplican las formas casuales de los objetos que los provocan.

Dibujos seriados casuales

Esta es una expresión un tanto difícil de comprender ya que en ella el término “casual” significa no seguir una pauta y no tener un propósito u objetivo. Los dibujos seriados casuales son aquellos en los que las figuras o formas idénticas están presentes en una imagen, pero su distribución y colocación en la fotografía pueden ser desiguales y/o impredecibles.

Un ejemplo de esto podría ser la interferencia digital en una pantalla de televisión, con la que la imagen se rompe debido a una recepción deficiente. De repente, la imagen se vuelve abstracta y aparecen grandes píxeles digitales o cuadrados (los elementos) que pueden estar colocados de forma irregular en grupos variables en cuanto a tamaño y color dentro del marco de la pantalla.

Dibujo seriado

Dibujos seriados sin fin

Un dibujo seriado sin fin se crea a partir de múltiples elementos con formas similares que se repiten en una misma imagen, pero que disminuyen de tamaño al acercarse al centro o al alejarse hacia un punto de fuga, o que se repiten hasta el infinito.

Este tipo de dibujos suelen dirigir el ojo hacia dentro como la espiral de la concha del nautilo, que obliga al ojo a recorrer un trazado en círculos desde el punto más exterior hasta el punto más pequeño situado en su centro. Si sostenemos dos espejos pequeños, encarándolos uno con otro, veremos cómo se crea un dibujo infinito a través de una repetición aparentemente sin fin del propio reflejo.

Espirales o círculos dentro de otros círculos dan la sensación de proseguir hacia dentro, hacia el infinito. Otros dibujos que no son simétricos dan la sensación de propagarse a partir de un punto inicial en múltiples reproducciones de sí mismos, y aquí la sensación de infinitud solo puede ser sugerida, ya que las páginas de un libro, en última instancia, tienen que vérselas con los límites creados por sus bordes.

Las imágenes fractales y las imágenes de Mandelbrot muestran, con un detalle increíble, cómo al acercarnos a la imagen, un dibujo repetido puede seguir hasta el infinito. Estas imágenes generadas por ordenador, impresionantes y deslumbrantes, no son en modo alguno una invención moderna. Los mundos del arte y de la religión antiguos, como, por ejemplo, el budismo y el islamismo, están llenos de ejemplos de dibujos sin fin de gran belleza.

Imágenes fractales y de Mandelbrot

Los fractales son curvas o figuras geométricas que se utilizan para modelar una estructura en la que dibujos similares se repiten a escalas progresivamente menores, por ejemplo, los copos de nieve.

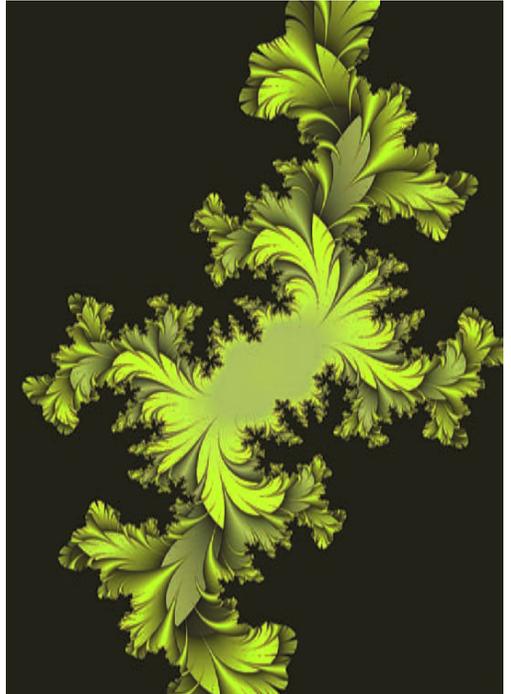
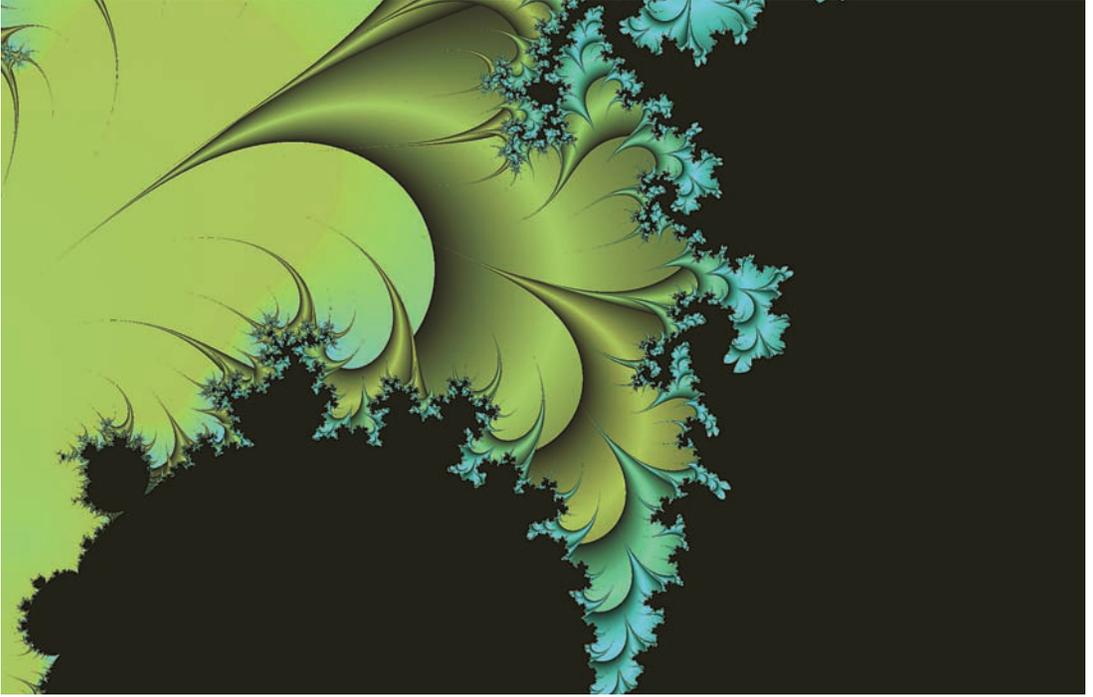
Benoît Mandelbrot, matemático francés de origen polaco, fue el pionero de la geometría fractal.

Título: Fractales

Fuente/Fotógrafo:
Jeremy Webb

Estas imágenes se crearon con el potente *plug-in* de Photoshop, Kai's Power Tools, que sirve para experimentar con imágenes fractales. Los dibujos fractales muestran diseños complejos que se duplican y se repiten a sí mismos de forma infinita.

Repetición

La idea de que un único elemento pueda repetirse una y otra vez en una imagen goza de gran aceptación entre los fotógrafos. La técnica parece que se preste fácilmente al medio fotográfico.

¿Qué haría la mayoría de los fotógrafos ante un desfile militar? ¿Disparar al centro de la formación? ¿Capturar una imagen de una fila de diez o más soldados idénticos? Esto podría transmitir la idea de la precisión y del orgullo militar, sin embargo, otros fotógrafos, deseosos de crear otro tipo de imagen, se desplazarán al final de la fila y encuadrarán de tal modo que incluyan toda la formación y la imagen de un soldado que parezca repetirse sin fin hasta el límite. Una imagen de este tipo abarcaría toda la formación en una única imagen y crearía un dibujo repetido de naturaleza más dinámica que el que se obtendría fotografiando a unos soldados colocados en el centro de la formación.

La repetición tiene sus usos, aunque también es posible que los fotógrafos hagan una utilización abusiva de ella, sin salir del terreno conocido y probado, en lugar de buscar respuestas más creativas o tratarla directamente. Lo mejor es que el tema determine el enfoque del fotógrafo, en lugar de que el fotógrafo aborde la creación de la imagen mediante el recurso a técnicas preestablecidas o a soluciones fáciles.

La forma

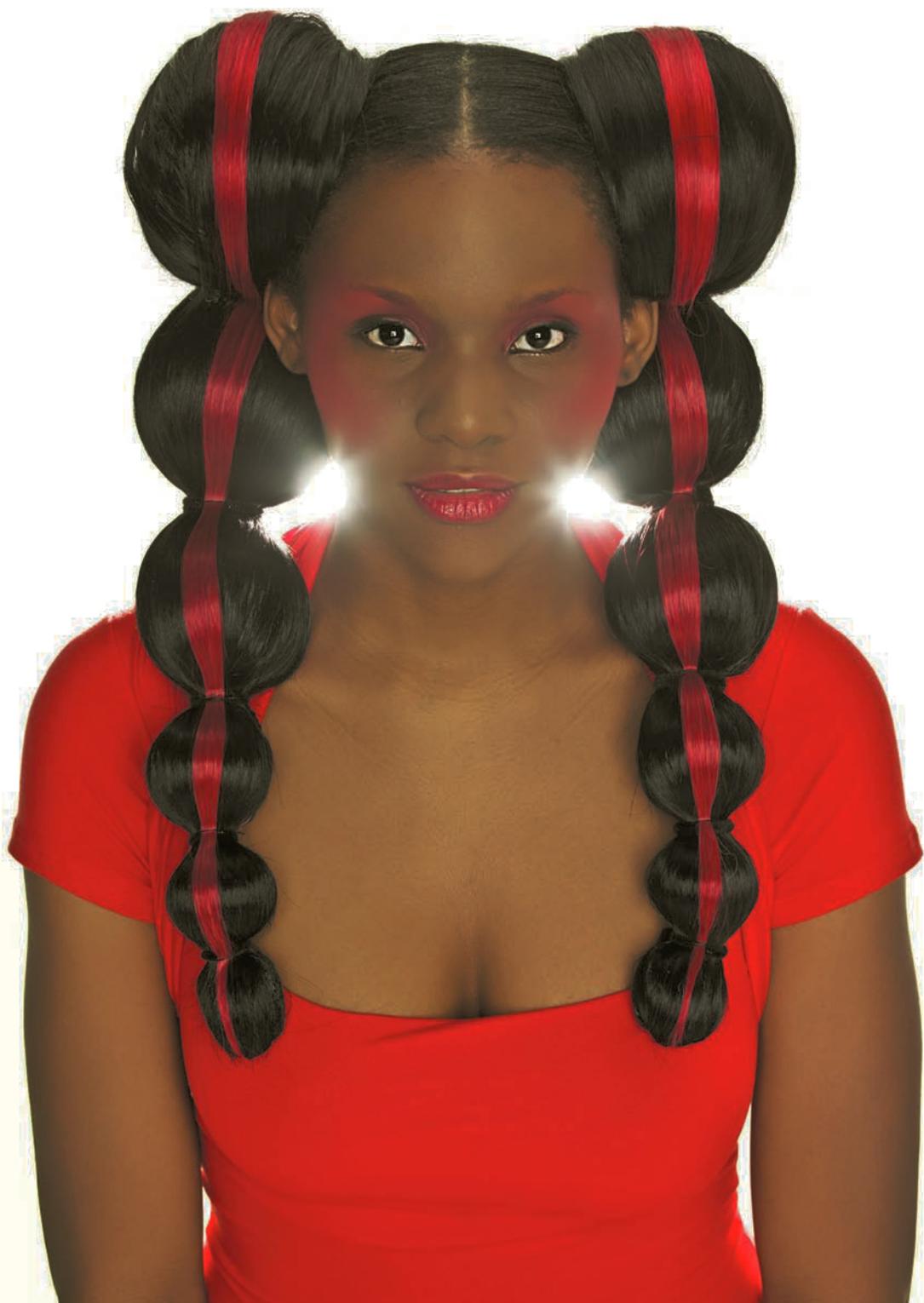
Si la repetición de una única figura o forma es la finalidad, esto ayudará a llenar el encuadre. Algunas formas se reconocen al instante como siluetas; un tenedor corriente, por ejemplo, es casi imposible que sea percibido de otra forma. En cambio, la repetición de formas no objetivas o abstractas en la fotografía logra que la ambigüedad de su representación resulte intrigante para el espectador. La repetición de una forma única y fuerte amplifica de manera considerable la intención de nuestra fotografía.

Título: Rojo – Sally publicidad 2009

Fuente/Fotógrafo:
Steve Hart

Las formas que se repiten crean diseños sorprendentes, sobre todo si se combinan con un color intenso.

Repetición

La línea

Muchos fotógrafos disfrutan de la oportunidad de desarrollar lo que podríamos denominar un enfoque más “gráfico” de su trabajo y esto supone una motivación para capturar imágenes que incluyan la repetición de la línea.

Las líneas no solo definen el área limitada dentro de la cual se crea la imagen, sino que también el acto de colocar una línea dentro de dichos límites puede afectar profundamente al atractivo y al impacto visual de la imagen, ya que dicha línea se presenta dentro de un marco rectangular.

Las seis ilustraciones de la página siguiente muestran en qué modo las líneas ejercen una influencia importante en la composición de las imágenes y en la sensación que estas transmiten. En las ilustraciones 1 y 2, las líneas verticales y horizontales parecen pasivas en el interior del marco al imitar los bordes superior e inferior o los lados, colocadas en paralelo con los límites del rectángulo.

La línea diagonal en la ilustración 3 crea un efecto dinámico muy distinto al de los otros ejemplos. De inmediato transmite una sensación más enérgica y supone la división del rectángulo en secciones triangulares, en lugar de crear otras formas rectangulares.

Las figuras 4 y 5 ejemplifican cómo la repetición de líneas horizontales o verticales amplifica su apariencia estática o fija, al tiempo que transmite una sensación de unidad y armonía en la composición.

En la ilustración 6, las diagonales repetidas conservan esa misma apariencia de unidad, pero crean un impacto mucho mayor.

El acto de colocar una línea dentro de los límites de la imagen puede afectar profundamente al atractivo y al impacto visual de la imagen.

Ilustración 1

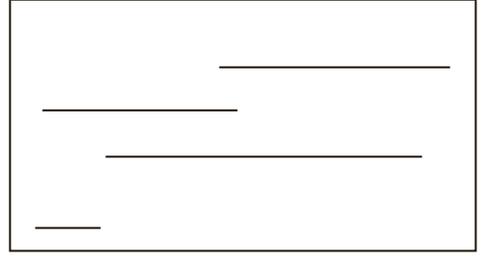

Ilustración 4

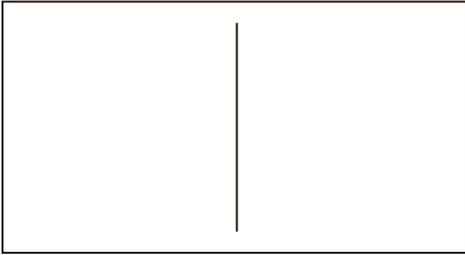

Ilustración 2

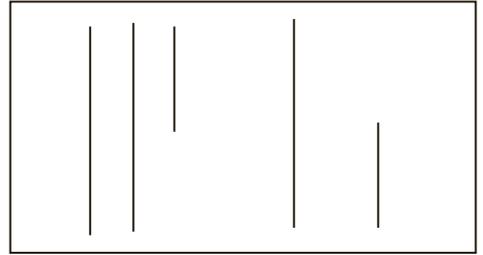

Ilustración 5

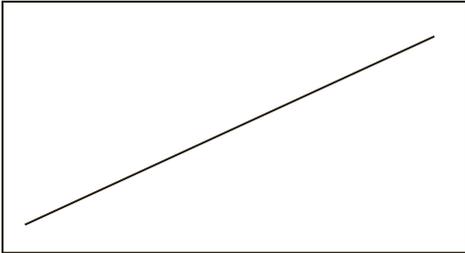

Ilustración 3

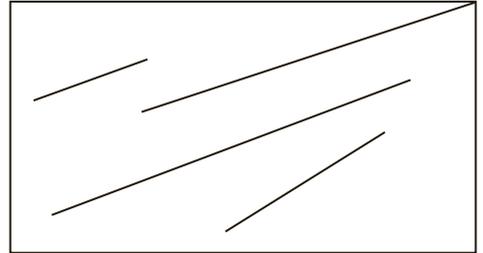

Ilustración 6

Repetición

El motivo

Mediante el uso repetido de un motivo, sea una idea o un elemento, el fotógrafo relaciona sus imágenes temáticamente. Esta repetición tiene un alcance mayor y es mucho más ambiciosa que la de un dibujo o de una forma, pues articula la investigación del concepto o idea que representa el motivo a través de toda una serie de imágenes.

Grandes fotógrafos han construido su reputación y creado un conjunto de obras de gran calidad al utilizar su capacidad de investigación para explorar un único tema a lo largo de toda su carrera. Por ejemplo, las vidas y los paisajes suburbanos de Estados Unidos, en los que nadie se fijaba, fueron los temas centrales del trabajo de Garry Winogrand. Y Fay Godwin realizó una obra inspirada por la huella de la civilización en el paisaje británico, mientras que Robert Doisneau contó historias memorables de la vida en las calles de París durante la década de 1940.

Los motivos también son útiles para producir pequeños conjuntos o series de imágenes; sirven de engarce conceptual para dar coherencia a una colección de imágenes en el ámbito de un proyecto específico.

Motivos y símbolos

Un motivo es una imagen única o repetida que forma un diseño; es un tema dominante o característico en una obra de arte.

Un símbolo representa u ocupa el lugar de algo; es un objeto material que representa algo abstracto.

Título: Cintas

Fuente/Fotógrafo:
Jeremy Webb

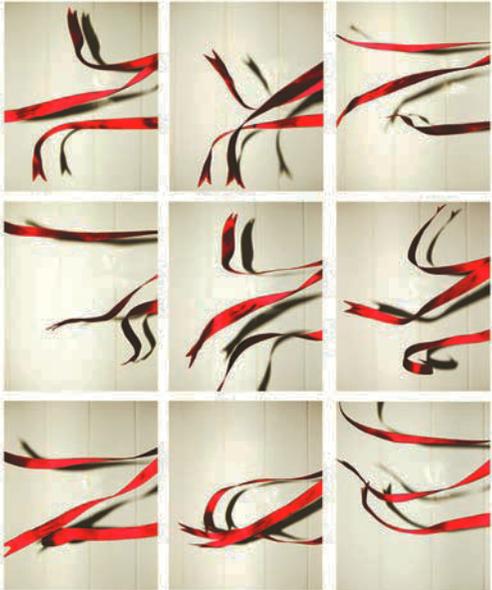
Las imágenes colocadas en forma de cuadrícula como esta crean al mismo tiempo una única imagen y una exposición de varias imágenes separadas.

Título: Carrusel en Eaton

Fuente/Fotógrafo:
Jeremy Webb

La sombra desempeña un papel activo en la composición. Aquí se ha utilizado para conseguir un dibujo de líneas rectas y en ángulo, como resultado de fotografiar a contraluz.

El símbolo

Los símbolos resultan atractivos para los fotógrafos porque constituyen un lenguaje visual específico e identificable que, como la propia fotografía, exige ser decodificado y deconstruido para ser interpretado adecuadamente.

Los símbolos son representaciones. Generalmente, se muestran como un código simplificado. Por ejemplo, una señal tan sencilla como alzar el pulgar es el código para "OK". La utilización de un simbolismo en fotografía permite a los fotógrafos añadir complejidad a sus imágenes. Esto quizá ralentice la interacción del espectador con la imagen y la lectura de la misma, ya que requiere penetrar en capas adicionales de significado.

Hay que tener mucho cuidado al utilizar símbolos ya que entran en juego especificidades culturales que impiden que puedan entenderse de forma universal. De hecho, un determinado símbolo en una cultura puede significar lo opuesto en otra. Por ejemplo, el color rojo puede significar peligro, vida o sexualidad, dependiendo de su uso y del contexto: en las culturas orientales, el color rojo hace referencia a la suerte o a la fortuna, en cambio, en otros lugares significa peligro.

Interrupción

El uso de la interrupción como técnica de diseño funciona a distintos niveles. En el nivel más sencillo, se trata del uso intencionado o fortuito de un único elemento que rompe la continuidad y la armonía de una unidad que, de otro modo, sería perfecta o estaría ordenada. En términos visuales, es el guijarro lanzado al agua quieta del estanque, que destruye su tranquilidad y crea ondas.

La interrupción del orden

La interrupción nos confronta con un dibujo armonioso que parecería unificado de no ser por un elemento que rechaza resueltamente formar parte de la imagen o de la obra. Este pequeño acto de “rebelión” puede obligar al espectador a examinar dicho elemento, si esa es la intención, o a plantearse cuestiones sobre el contexto o el ámbito armonioso en el que se halla situado.

Su efecto emocional puede ser registrado de forma muy similar al provocado por lo que los músicos denominan disonancia: una falta de armonía o una tensión creada por la colisión de dos elementos inadecuados. Los artistas creativos entienden que un único elemento que rompe el orden de una imagen u obra resulta muy útil a modo de llamada de atención. En términos de diseño, consigue que el espectador reaccione y preste atención.

Los artistas creativos entienden que un único elemento que rompe el orden de una imagen u obra resulta muy útil a modo de llamada de atención.

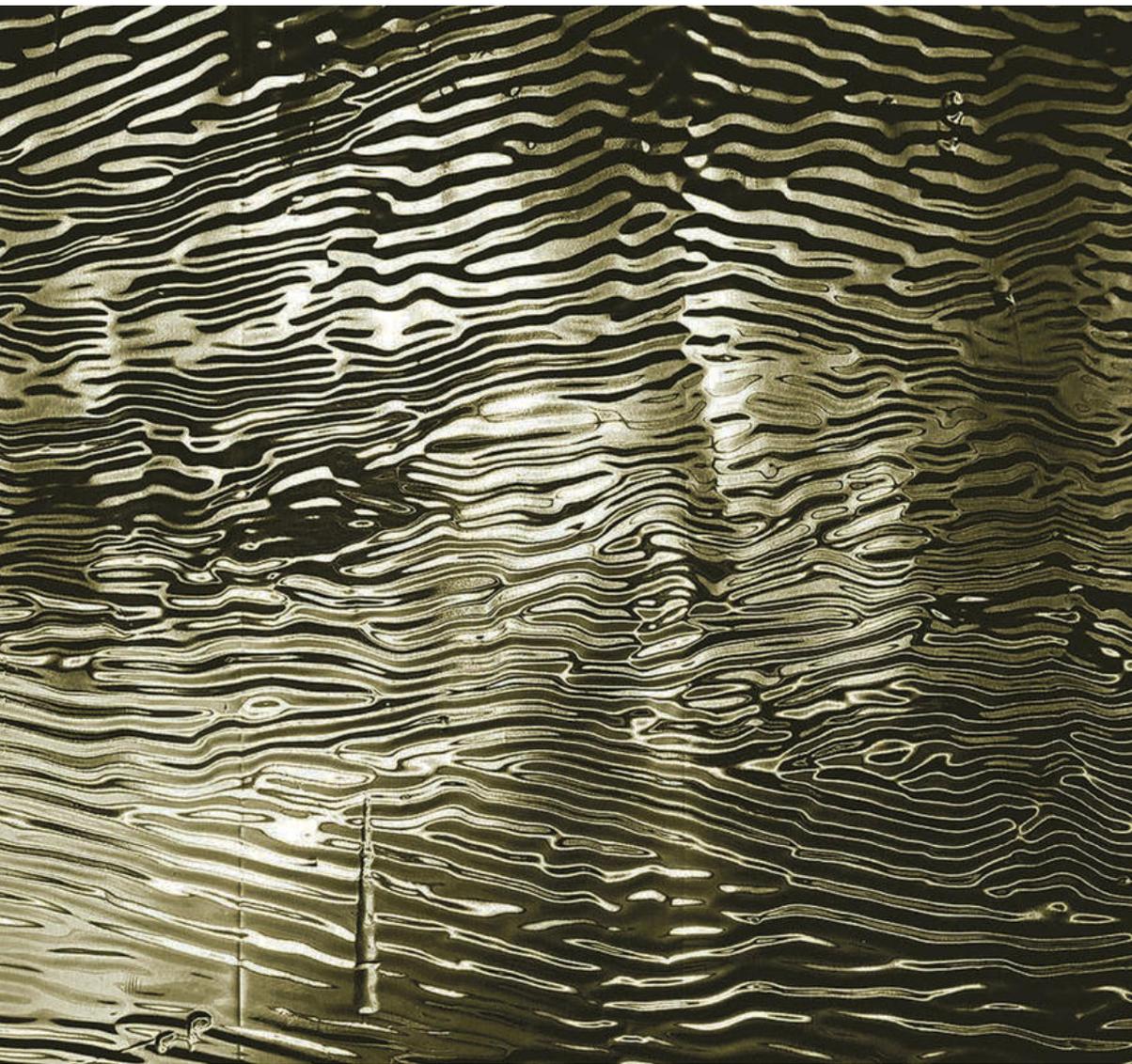

Título: Mono multiondas

Fuente/Fotógrafo:
Jeremy Webb

Una sola línea vertical en un dibujo de ondas horizontales interrumpe la unidad de esta imagen y crea un punto de interés en una escena que de otro modo resultaría monótona.

En varias ocasiones en este capítulo se ha hablado de “un sentido de unidad”. Al repasar toda una gama de principios de diseño, los conceptos de “variedad” y “unidad” resultan cruciales para la comprensión del funcionamiento del diseño en fotografía.

La variedad procede de elementos agrupados que poseen figuras, formas y texturas distintas. La unidad es fruto de un sentido de similitud o unidad que percibe una relación entre los elementos presentes en la imagen. Esto se consigue con un motivo de formas similares que se repiten o con un diseño de distintos matices o fuerzas del mismo color.

Similitud y uniformidad

Demasiado de lo mismo puede resultar soso y, sin embargo, no cabe negar el atractivo de un dibujo o de un diseño simétrico que permite disfrutar de un sentido de la armonía o del orden.

Repetir un dibujo puede resultar tranquilizador. La similitud y la unidad de los elementos de la imagen son ordenadas, seguras y predecibles, aunque también el uso repetitivo de esa similitud puede conducir a un cierto tedio.

La similitud impide que un motivo central o un único objeto destaquen sobre fondo o el entorno. Si es el fotógrafo quien no hace que un elemento resalte en una composición uniforme, las posibilidades creativas se están limitando a un uso ocasional, cuando esta estrategia creativa podría aplicarse con efectividad a las imágenes.

Diferencia

La variedad o la diferencia permiten realizar comparaciones entre elementos dentro de una imagen. Por otra parte, demasiada variedad puede conducir a una imagen caótica y el espectador puede sentirse confuso: ¿qué es lo que debo mirar?, ¿cuál es la intención del fotógrafo en esta imagen? El uso de la variedad debe pensarse y sopesarse cuidadosamente.

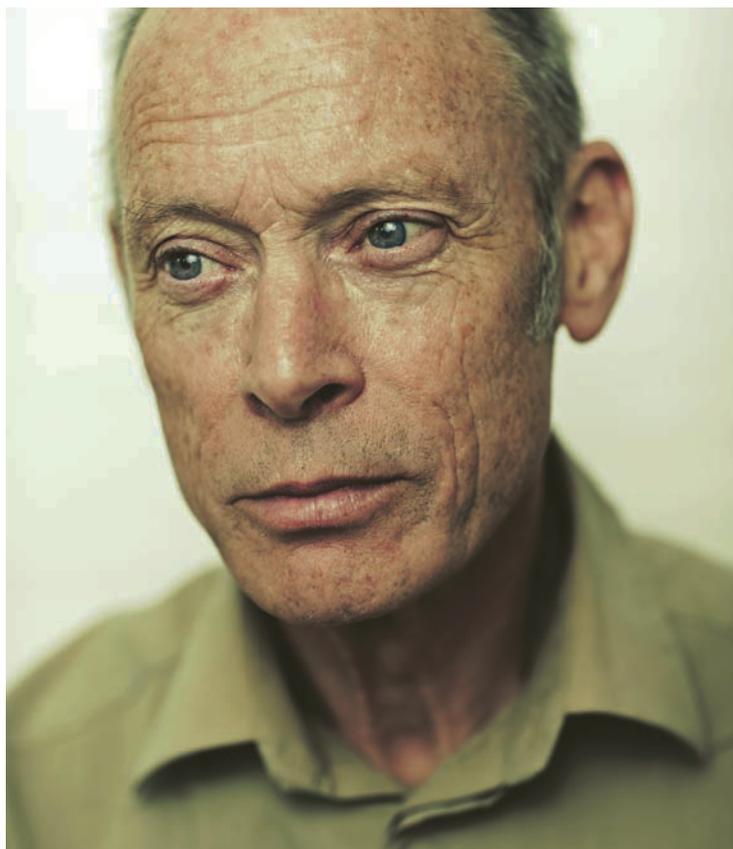
La variedad sirve como elemento de equilibrio en una imagen demasiado unificada. Como el símbolo taoísta del yin y el yang, la similitud y la diferencia están unidas y son inseparables. Una imagen demasiado unitaria necesita un elemento de diferencia para cobrar vida. Por el mismo motivo, una imagen caóticamente compleja puede equilibrarse mediante un elemento unificador.

Título: Geoffrey

Fuente/Fotógrafo:
Greg Funnell

Este hermoso retrato evoca un cierto tipo de sinceridad natural y calidez emocional fruto de una hábil combinación de unos cuantos elementos clave de diseño: una iluminación suave, poca profundidad de campo, una composición que ocupa todo el encuadre y un uso del color en el que se conjugan a la perfección el verde pálido de la camisa con el tono natural de la piel.

Título: Despacho del director

Fuente/Fotógrafo:
Naoya Hatakeyama

Este curioso interior contiene muchos elementos y formas que se repiten, entre ellos, las sillas, los archivadores, las formas de las plantas y los trozos de cinta adhesiva en la pared. Es importante que esta imagen, tan llena de elementos, también comprenda objetos que no se dupliquen, sino que sean únicos, ya que añadirán interés a la compleja variedad de formas y colores que se disputan nuestra atención en la imagen entendida como un todo.

Estudio de caso 3 – Profundidad e iluminación

Esta serie de imágenes realizadas por Osman Ashraf demuestra con belleza cómo un tema sencillo (las manos) puede generar una respuesta creativa y llena de estilo y cómo los principios de diseño se utilizan para apoyar la intencionalidad del fotógrafo.

La textura, la colocación, la iluminación, el punto de vista, la fuerza del color, el énfasis, la unidad de la serie, y la capacidad del fotógrafo para aplicar la sencillez con claridad han desembocado en un hermoso conjunto de imágenes, unidas por el tema y el estilo.

Con la utilización de distintos puntos de vista que añaden profundidad a la escena, el fotógrafo hace que crezca la implicación del espectador en las imágenes que crea. Así, por ejemplo, incluye el tema en el primer plano, próximo a la cámara, para después atraer la atención hacia el fondo, de forma que ofrece un contexto y un significado más amplios. Invita a un viaje, aunque sea breve, entre lo próximo y lo lejano.

La iluminación también resulta crucial en este conjunto de imágenes. El sol ilumina las manos y el rostro durante la plegaria; la luz rebota en los trastes de la guitarra y aumenta el contraste; y la textura de las manos que sostienen la taza de café está iluminada suavemente.

Título: Sin título

Fuente/Fotógrafo:
Osman Ashraf

Al utilizar distintos puntos de vista, Osman Ashraf ha capturado una serie contundente de imágenes que muestran en qué modo se usan las manos en situaciones cotidianas.

Estudio de caso 3 Profundidad e iluminación

Para que una imagen tenga ritmo, debe poseer pulso. En términos musicales, el ritmo se utiliza como un compás o una estructura marcada sobre la que se coloca una melodía con el fin de que toda la pieza se desarrolle a la misma velocidad o con la misma intensidad. De este modo se asegura que los sonidos emitidos no sean caóticos o discordantes.

En términos fotográficos, el pulso se genera de distintas maneras: con la colocación armónica de los objetos a la misma distancia unos de otros; con la repetición de un motivo de forma que sugiera un dibujo reconocible; con una sensación de familiaridad en toda la imagen. Los fotógrafos con experiencia y conscientes del diseño siempre están en contacto con una serie de principios de diseño que favorecen la habilidad para crear ritmo.

Los dibujos seriados, la repetición y una manipulación hábil de la figura o la forma son aplicados para crear un ritmo visual. El ritmo es más evidente cuando consiste en una secuencia de picos separados por pausas. En términos musicales, esto se ve fácilmente en la notación que aparece en la página; en cambio, el ritmo creado visualmente se expresa a través de los principios de movimiento y flujo.

El flujo

El flujo de una imagen es su movimiento o ritmo, aunque no impide al espectador llevar a cabo un viaje amable a través de la imagen sin interrupción o disonancia.

La colocación estratégica de dos o tres elementos en la imagen ayuda a conseguir una sensación de flujo. También se logra mediante el uso armonioso y equilibrado de líneas directivas o curvas suaves en la imagen.

Título: Alicante, 1933

Fuente/Fotógrafo:
Henri Cartier-Bresson

A veces esta imagen ha sido criticada por su puesta en escena, que entra en conflicto con el método habitual de fotografiar de Cartier-Bresson, el reportaje directo. Tanto si se trata de una escenificación como si no, el humor y el atractivo visual han convertido esta imagen en popular e inolvidable. En ella, el concepto de flujo aparece claramente.

El ritmo es más evidente cuando
consiste en una secuencia de
picos separados por pausas.

Crear movimiento

Las fotografías son objetos estáticos, así pues, ¿cómo se crea el movimiento? Y no se trata de fotografiar algo en movimiento, sino de comprender cómo el ojo es conducido y se puede mover en torno y dentro de la imagen, y cómo una sensación de movimiento puede estar presente en una fotografía.

Crear movimiento puede ser algo muy sencillo, basta con mover la cámara de forma deliberada, utilizar una velocidad de obturación lenta o realizar un barrido o *panning* con la cámara para aislar la figura congelada de un ciclista sobre un fondo borroso.

Es posible evocar con fuerza el movimiento mediante la composición, si se colocan estratégicamente los objetos fotografiados dentro del encuadre. Por ejemplo, una pelota de golf alineada con el último hoyo puede ser colocada a un lado del encuadre y dejar el hoyo en el lado opuesto. El espacio verde entre ambos elementos ocupa el centro de la escena en el encuadre y el espectador, con su imaginación, hace rodar la pelota hasta el agujero.

**Título: Biblioteca infantil,
Clamart, 1965**

**Fuente/Fotógrafo:
Martine Franck**

La forma sencilla de la espiral requiere que el ojo siga la línea hasta su punto final en el centro de la imagen.

Título: Payaso a rayas

Fuente/Fotógrafo:
Luka Kase

Un ritmo fluido y circular introduce al espectador en la imagen, donde los elementos repetidos del motivo con rayas curvas en blanco y negro ofrecen una sensación distorsionada del espacio.

En términos fotográficos, el contraste consiste en la diferencia entre una cosa y otra. Se utiliza generalmente para describir la diferencia entre tonos. En un sentido más amplio, el contraste se utiliza para describir diferencias entre colores y objetos de una imagen que describen propiedades o características distintas (véase también Yuxtaposición en la página 148).

Crear contraste

El concepto de contraste es fácil de entender cuando está relacionado con la fotografía en blanco y negro: es fruto de la reflectancia lumínica y se refiere a los grados de diferencia entre tonos oscuros y claros. En cuanto a la fotografía en color, existen varias maneras de explorar el contraste.

La saturación del color o su intensidad constituye un instrumento poderoso con el que realizar una imagen audaz. Los rojos o amarillos brillantes y limpios atraen nuestra atención y nos obligan a mirar de una manera como no consiguen hacerlo los colores secundarios más suaves o matices pasteles. Sin embargo, esto no significa que no se puedan combinar. Algunos contrastes llamativos se crean al colocar un color primario intenso sobre un color más tenue, pero hay que tener cuidado si se quiere conseguir el equilibrio correcto.

Los colores complementarios se encuentran en el lado opuesto del círculo cromático (véase el círculo cromático en la página 62). Sus combinaciones crean el contraste más inmediatamente visible a pesar de que presentan la misma intensidad de color, por ejemplo, azul sobre amarillo o naranja. El ojo humano tiene dificultad para aceptar y absorber la longitud de onda lumínica de cada color simultáneamente y esto da lugar a una tensión que el ojo intenta procesar y resolver.

Las temperaturas de color opuestas crean contraste entre tonos cálidos y fríos. Los tonos cálidos poseen la facultad de evocar una respuesta emocional de carácter positivo y de aceptación, mientras que los tonos fríos hacen que el espectador se sienta algo incómodo y distanciado. Se dice que los colores cálidos son “activos” debido a su facultad de llamar la atención. Y de los colores azules y verdes, más fríos, se dice que son “pasivos” ya que parecen servir de apoyo a los colores más fuertes y activos.

Un contraste de color sutil se consigue mediante combinaciones de colores próximos entre sí en el círculo cromático. Las imágenes relajantes y tranquilas se crean con una selección cuidadosa de las combinaciones de color que presentan un brillo tonal similar o que se equilibran entre sí de alguna manera en términos de intensidad o saturación.

Título: Manzanas y peras

Fuente/Fotógrafo:
Jeremy Webb

Esta imagen ilustra unos elementos cotidianos que combinan y contrastan bien entre sí.

El tono

El contraste tonal en fotografía tiene que ver con la diferencia entre luces altas y sombras; entre oscuridad y luz.

Una imagen de contraste alto presentará negros profundos y densos, y blancos contundentes y limpios. Aunque contenga detalles reconocibles en los tonos medios, algunos se perderán. Se sacrifican algunos tonos para conseguir una imagen más contrastada y enérgica.

Una imagen de contraste bajo es aquella en la que se hace hincapié en las diferencias entre los tonos medios de grises, para lo que se sacrifican algunos negros profundos y densos, y algunos blancos inmaculados.

La mayoría de los fotógrafos se decantan por un equilibrio entre ambas opciones, para lograr la inmediatez contundente y el impacto primario de la imagen de contraste alto, al mismo tiempo que conservan la claridad y el atractivo secundario de una imagen en la que todos los detalles son visibles.

Los programas modernos de edición digital de imágenes responden fácilmente a esta exigencia al permitir la combinación de dos o más exposiciones en la imagen final. Sin embargo, algunas imágenes resultan más atractivas si se opta por una u otra opción. En este caso, en lugar de confiar en que el espectador acepte una imagen demasiado perfecta, se elige que sea su cerebro el que, en un proceso de anticipación imaginativa, se encargue de llenar los huecos.

Título: Ingravidez

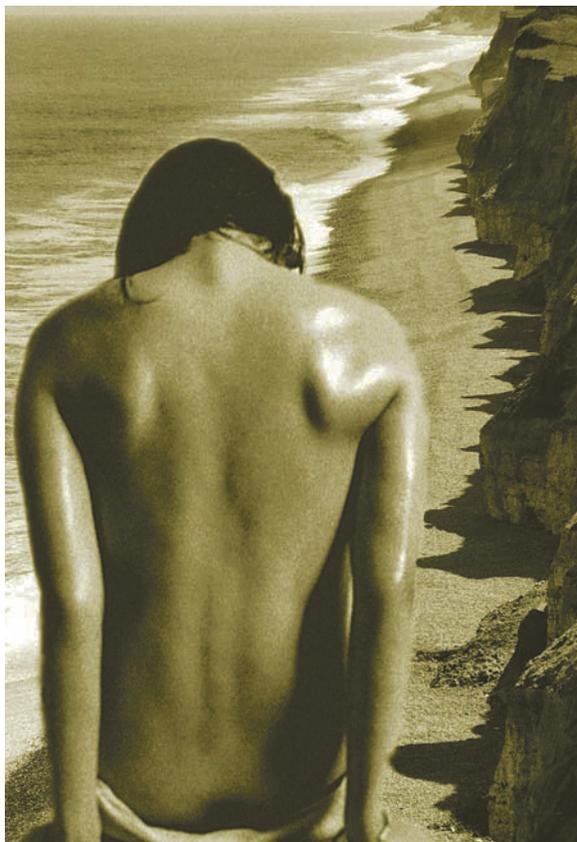
Fuente/Fotógrafo:
Pascal Renoux

Los temas en blanco y negro ofrecen la oportunidad de estudiar las diferencias tonales y de contraste sin que el espectador tenga que procesar las primeras impresiones dictadas por su respuesta a los colores de la imagen.

Los elementos de la imagen

El contraste entre distintos elementos brinda a los fotógrafos la oportunidad de jugar con el sentido del orden del mundo que posee el espectador. Si uno de los logros más importantes de la fotografía es el de hacer ver lo ordinario de manera extraordinaria, entonces, colocar un elemento con otro, o sobre un fondo inhabitual, para crear contraste no es otra cosa que la continuación de esa noble ambición.

Tomemos un pomelo, coloquémolo en un simple plato blanco y fotografiémoslo desde arriba. La mayoría de nosotros somos capaces de imaginar esa escena. Si colocamos el pomelo en un plato cuadrado, conseguiremos aumentar aún más el contraste entre el fruto y el plato; una figura de ángulos cuadrados sirve de soporte a una forma circular. Para aumentar más el contraste, podemos colocar el pomelo en un plato cuadrado de color azul. ¿Hasta dónde se puede seguir llevando el contraste?

Título: **Vértigo en lo alto del acantilado**

Fuente/Fotógrafo:
Jeremy Webb

Esta imagen, deliberadamente ambigua, establece un contraste entre las formas redondas del cuerpo y las siluetas angulosas y puntiagudas de las sombras del acantilado sobre los guijarros de la playa.

Ejercicio 3 – Forma y estructura

Tomaremos varias plumas estilográficas y varios lápices de forma y tamaño similares, o una pila de una docena de libros.

Mediante los principios de diseño de los que se ha hablado hasta ahora, se trata de crear un grupo de seis imágenes que respondan a los temas siguientes:

Dibujo seriado

Mosaico

Interrupción

Movimiento

Simetría

Asimetría

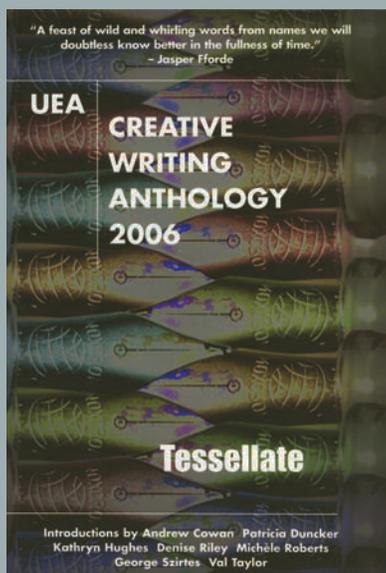
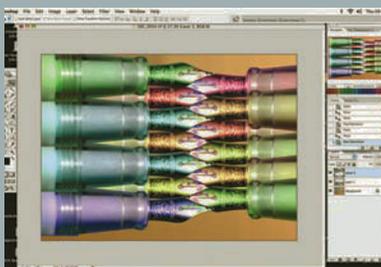
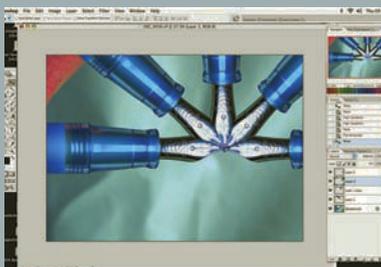
Consejo

Se propone la reflexión sobre la variedad de herramientas y técnicas de diseño a nuestra disposición: iluminación, composición, color, línea, sombra, espacio y profundidad de campo. Cualquiera de ellas o todas (y otras muchas) pueden utilizarse para crear un conjunto de imágenes llenas de dinamismo y arte.

El tema no es lo importante en este caso, pues consiste en una posibilidad concreta para jugar con los principios básicos de diseño a fin de desarrollar la conciencia y los recursos de diseño, haciendo un buen ejercicio de “gimnasia creativa”.

Las imágenes de la página siguiente son ejemplos de ideas generadas a modo de respuesta fotográfica para una portada encargada por la editorial Pen & Ink Press.

Ejercicio 3 Forma y estructura

Título: Ejemplos de mosaico

Fuente/Fotógrafo:
Pen & Ink Press

Algunas de estas ideas de diseño se crearon como ideas iniciales en respuesta al título del libro, *Tessellate*, que significa "producir una imagen mediante el uso repetido de una figura, sin dejar huecos ni realizar superposiciones". La imagen final de las plumillas de las estilográficas, que se alternan para crear un fondo, se oscureció y se suavizó con el fin de establecer una buena separación entre la tipografía y la imagen de la portada.