

RECURSOS DE COMPOSICIÓN VISUAL: REGLAS DE COMPOSICIÓN, COLORES, TEXTURA Y FORMAS

La composición fotográfica es el arte de identificar y colocar los elementos de la fotografía dentro del encuadre para producir una imagen que transmita al espectador un mensaje, historia o emoción coherente, si la composición está bien lograda se genera una reacción en el espectador.

Si bien existen reglas de composición que vale la pena conocer, lo cierto es que la composición se basa en la emoción propia del fotógrafo al concebir la imagen y en la del espectador que la observa.

Componer es, por tanto, transmitir una emoción y una historia, a través del lugar y la forma en que se colocan los elementos protagonistas de la imagen.

Para componer una fotografía se debe tener en claro cuál es el centro de interés o protagonista de la imagen. Una vez que se elige al centro de interés de la foto, la composición se encargará de colocarlo en el lugar y forma para darle protagonismo, esto se hace a través de las **reglas de composición**.

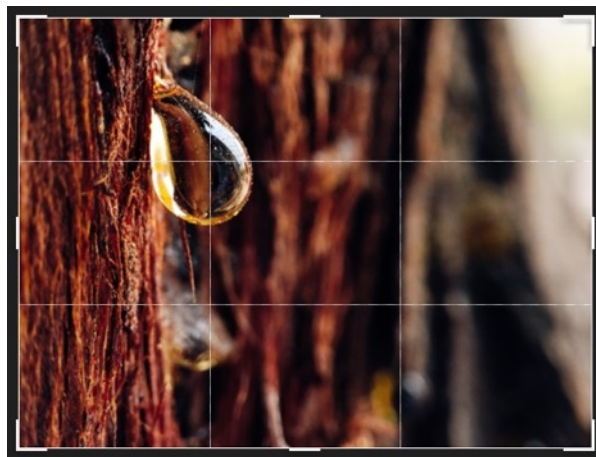
Las reglas de composición permiten guiar la mirada del espectador en el orden y sentido que se decida con el objetivo de destacar al protagonista o centro de interés. Las más utilizadas son:

- **Tercios.**

Se caracteriza por colocar al centro de interés en alguno de los puntos fuertes de la imagen. Estos puntos se derivan de dividir el encuadre en nueve porciones iguales mediante tres secciones verticales y tres secciones horizontales a través de líneas imaginarias divisorias (aunque esas líneas se pueden mostrar en la pantalla de la cámara como una ayuda que permita al fotógrafo emplear la regla al momento de concebir la foto).

El lugar donde esas líneas divisorias se cruzan es el que llamamos "punto fuerte de la imagen".

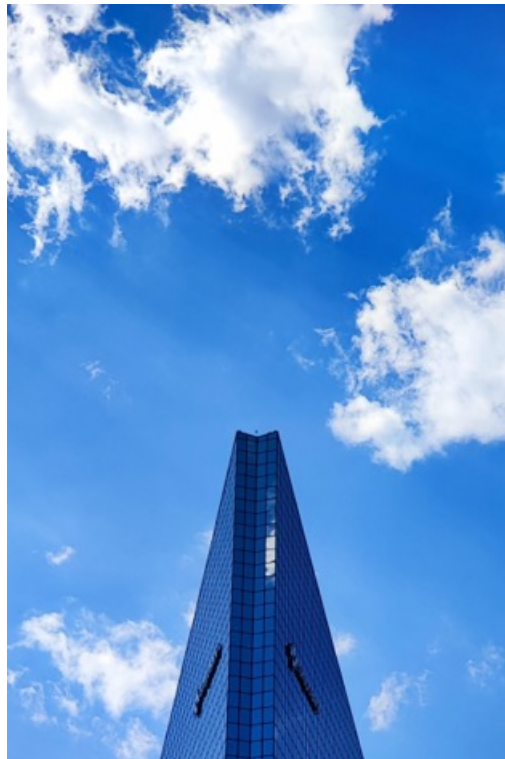
Esta regla puede ser empleada en diversos escenarios, por ejemplo en fotografía de retrato, fotografía macro e incluso de paisaje. Veamos una fotografía de ejemplo:

La anterior es una fotografía macro donde la protagonista de la imagen es la gota de resina escurriendo de la corteza del árbol, como se aprecia, esta gota se encuentra en el punto de intersección de dos líneas divisorias.

- **Espacio negativo.**

Esta regla es regularmente empleada en fotografía minimalista por estar basada en la idea de "menos es más". Con esta regla se debe componer a través de un fondo plano o con poca información, con el objetivo de destacar al sujeto principal de la imagen. Esta regla también está relacionada con la regla anterior, dado que se busca que el sujeto principal de la fotografía ocupe una tercera parte de la imagen y el "espacio negativo" las otras dos terceras partes restantes.

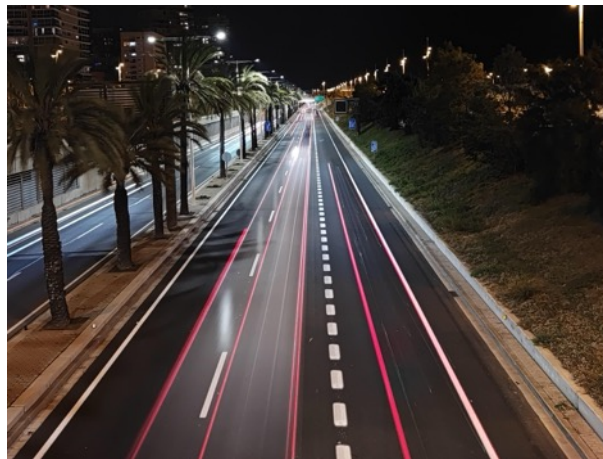
- **Simetría, líneas guía y repetición de patrones.**

En esta regla se busca centrar al sujeto principal dentro del encuadre de manera que consigamos simetría en la foto. Ya sea que el centro de interés quede aislado en la zona central del encuadre y esté apoyado de líneas guía o patrones que permitan guiar la mirada del espectador hacia donde se desea.

- **Punto de fuga.**

Es el sitio donde convergen las líneas en un plano de forma real o imaginaria. Permite añadir profundidad a la imagen. Recordemos que la fotografía trata de representar la realidad, pero la realidad tiene tres dimensiones y la imagen solo dos. El punto de fuga proporciona tridimensionalidad y profundidad.

- **La mirada.**

Esta regla está íntimamente relacionada con la fotografía de retrato y consiste simplemente en dejar espacio delante de la mirada de la persona retratada. El espacio libre siempre ha de quedar por delante del sujeto. Esta regla ayuda a dirigir la mirada y a despertar curiosidad e incluso a plantearse preguntas sobre lo que el sujeto de la foto está observando.

- **El elemento humano.**

Añadir un elemento humano a tus composiciones suele ser garantía de éxito. Permite, por ejemplo, añadir sensación de escala o dinamismo pero, sobre todo, ayuda a narrar una historia y a atrapar el interés del espectador.

- **Los marcos naturales.**

Habitualmente se les llama *también frame within a frame* porque hay un encuadre dentro del encuadre. Dentro de los marcos naturales se busca aislar al protagonista de la foto dentro de los mismos. Con "marco natural" nos referimos a elementos como puertas, ventanas, arcos, o cualquier elemento que te permita encuadrar a tu centro de interés dentro del propio encuadre.

Al momento de tomar una fotografía debemos tomar en cuenta aspectos como el contexto, la luz, la composición e incluso el título de una imagen, pues son los que ayudan a transmitir nuestro mensaje. Algunos trucos que te ayudarán a crear una buena composición fotográfica son:

- **La escala:** añadir un elemento reconocible que nos de sensación de escala en nuestras fotografías es importante sobre todo en paisajes donde, sin un referente, las proporciones pueden perderse fácilmente.
- **Simplificar:** ante la duda, menos es más. Es más difícil componer bien una imagen con muchos elementos que una con menos. Si la cosa se te complica, simplifica.

- **El centro de interés:** hazte siempre la pregunta: ¿cuál es el protagonista de mi imagen? Una vez resuelta, pon todo tu conocimiento y creatividad a trabajar en una buena composición que lo haga destacar.
- Si la imagen se basa en la forma, prueba a transformarla a blanco y negro. Por el contrario, nunca transformes a blanco y negro una escena que se sostiene por el color.
- **Los reflejos:** pueden dar muchísimo juego en composición fotográfica. Tanto para composiciones simétricas como para las asimétricas.
- **Cambiar el ángulo:** sé atrevido y original, busca puntos de vista diferentes e interesantes.
- **Mantener el horizonte recto:** es fácil de arreglar en la edición pero te obligará a recortar la imagen. La fotografía siempre debe salir de la cámara lo más perfecta posible.
- **Encuadrar en vertical:** no nos suele ser tan natural y, por lo tanto, hay menos imágenes en este formato.
- Enfocar el ojo más cercano a la cámara en un retrato.
- Puede ser muy interesante jugar con las sombras.
- Tener en cuenta los «efectos secundarios» de la distancia focal y jugar con ellos en tus composiciones.

Referencia:

Botello, Erick Brandon. (2023) Composición en fotografía: una guía con consejos y trucos. Xiaomi Community. Recuperado de: <https://c.mi.com/mx/post/173863>