

LA FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA

¿QUÉ ES LA FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA?

La fotografía artística es el género fotográfico que busca **evocar** en el espectador, de forma consciente, una sensación o un sentimiento concretos. No busca representar la realidad simple que tenemos ante los ojos, sino aquello que el fotógrafo interpreta de esta realidad. Es decir, la fotografía no se toma, sino que **se crea con una intención artística**.

Si el mundo visual fuera sencillo y tuviera las barreras bien definidas, podríamos decir que lo opuesto a la fotografía artística es el fotoperiodismo que busca mostrar la realidad de la forma más objetiva posible.

No obstante, como seguro que sabes ya, la objetividad en fotografía no existe, y muchos fotoperiodistas mezclan la *simple* imagen de la representación de la realidad, con composiciones artísticas.

¿CÓMO HACER FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA?

No va a haber, probablemente, ninguna respuesta cerrada en este artículo, porque en arte nunca hay respuestas cerradas. Todo depende de millones de factores, percepciones personales, momento histórico, contexto social y de la habilidad o sensibilidad natural de cada uno.

Lo que debes tener claro para empezar, es la **intencionalidad** artística de tu trabajo. Es decir, hay que pensar **qué queremos transmitir** con nuestra imagen, la tienes que sentir, analizar, imaginar, realizar los ajustes que necesites para conseguirlo y, por último, hacer la foto.

@alexadeblois

¿POR DÓNDE EMPEZAR?

AJUSTES PARA FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA

A medida que te dejes llevar por tu lado más artístico, te darás cuenta de cómo el conocimiento de tu cámara junto con los conocimientos del triángulo de exposición (entre otros) te servirán para plasmar tus ideas con buenos resultados.

La cámara debe estar al servicio del fotógrafo, al tuyo, como un pincel está al servicio de un pintor. Es decir, sólo es una herramienta para lograr tu objetivo.

La cámara al servicio de la creatividad del fotógrafo (o fotógrafa) @alexadeblois

TÉCNICAS E IDEAS PARA TRABAJAR TU LADO MÁS ARTÍSTICO

No es necesaria una larga exposición, un *Lightpainting* o recurrir a Photoshop para conseguir una fotografía artística. Una *simple* composición, una profundidad de campo reducida, una sombra en un rostro... no necesitas nada más que tu imaginación. **De todo se puede conseguir una versión artística y una versión normal ;-).**

Dicho esto, sí que es cierto que existen multitud de técnicas e ideas que pueden ayudarte a conseguir tus objetivos artísticos. Estas son las que se me ocurren a mí:

COMPOSICIÓN

La composición de una escena aparentemente sencilla puede llevarte a una imagen puramente artística. Siempre te invitamos a variar el **punto de vista** para que te enfrentes a un maravilloso y diferente mundo, para que transmitas con mayor **potencia visual** aquello que quieres transmitir, para que, en definitiva, entrenes tu mirada y potencies tu creatividad.

La perspectiva, aprender a **romper las reglas de composición** cuando proceda, conocer y trabajar las líneas, los puntos de fuga, y, en general, cuanto más conozcas y domines la composición de las imágenes más herramientas creativas tendrás en tu poder.

Trabaja la composición

BLANCO Y NEGRO

El blanco y negro es simplificación, es forma, es contraste, es luz y sombra en su sentido más estricto, es lo más sencillo y, a la vez lo más complejo...

Blanco y negro

COLOR

El color tiene muchísima **fuerza visual** y trabajarlo conociendo sus efectos en el espectador, la forma en que **contrastan** unos colores con otros (por ejemplo, los colores complementarios), cómo son capaces de *acercarse* o *alejarse* dependiendo de si su tono es frío (los tonos fríos parecen alejarse) o cálido (los tonos cálidos parecen acercarse), ofrece resultados espectaculares.

TEXTURAS

Textura es sinónimo de información táctil. Es decir, cuando vemos una textura en una imagen, automáticamente **imaginamos** cómo es el tacto frío, caliente, rugoso, fino, suave, áspero... Es un tipo de información que puede funcionar por sí solo, y una herramienta creativa más para utilizar en tus fotografías artísticas.

MACROFOTOGRAFÍA

La fotografía macro no es sólo “la foto de un bicho”, es mucho más. Es la posibilidad de adentrarte en un mundo mágico y desconocido de texturas, desenfoque, ampliaciones, colores y abstracción.

DESCONTEXTUALIZAR

Hay gente que pone váteres en museos para reivindicar la importancia que tiene el contexto de la obra, y otros que no tenemos la suerte de exponer en Nueva York, pero que conocemos la importancia del contexto de una escena y cómo ésta puede **cambiar radicalmente** al moverla de su entorno habitual. Algo tan sencillo como sacar un pez del mar y plantarlo en tu estantería como un libro más sería (aparte de desaconsejable), un ejemplo de descontextualización.

SURREALISMO

No toda fotografía artística es surrealista, pero diría que todas las surrealistas son artísticas o por lo menos están hechas con intención artística. No necesitas grandes infraestructuras o equipo para lograrlas. Con algo de imaginación puedes conseguir muchas de ellas.

REFLEJOS

Los reflejos en superficies en movimiento (agua) o en superficies estáticas (como espejos, cristales...) te permitirán jugar con la simetría y la asimetría, con el equilibrio o la falta de él, o con la posibilidad de engañar al ojo y obligar a tu espectador a mirar dos veces tu imagen.

Reflejos

SOMBRAS

Las sombras son otra herramienta muy útil y con mucha fuerza visual, que te permitirá conseguir composiciones más abstractas y formales.

CONTRALUCES

Los contraluces te permitirán trabajar tu lado más artístico, podrás realzar el perfil de los elementos, para llevarla a su forma más simple, más pura y esencial.

OTRAS TÉCNICAS PARA FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA

Lightpainting: El light painting es una técnica fotográfica que como su propio nombre indica, consiste en “pintar con luz” directamente en la fotografía. No se utiliza photoshop ni ningún programa de retoque fotográfico.

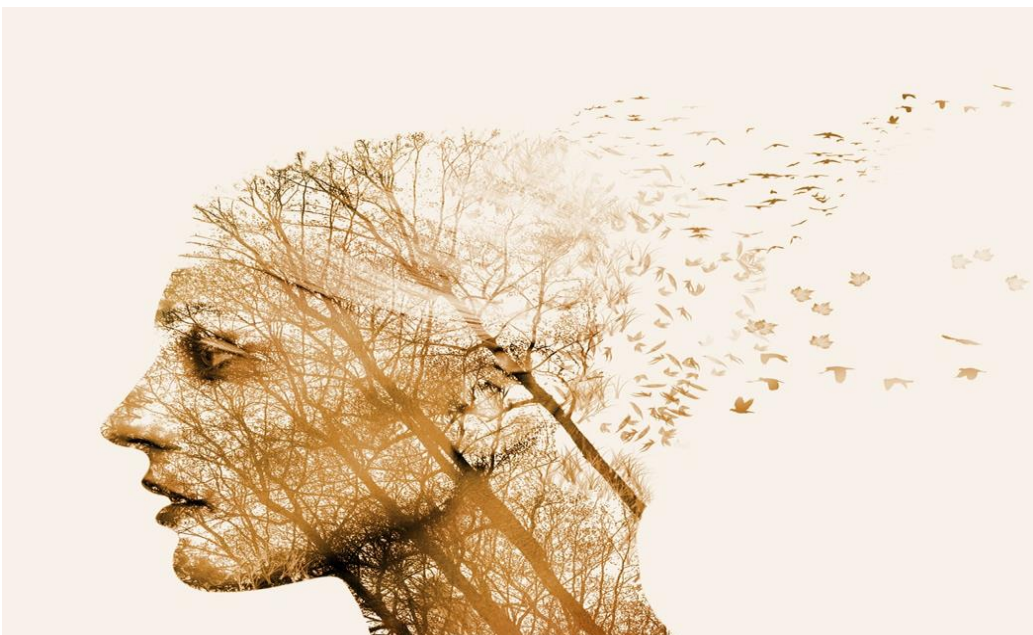
Esta técnica se remonta a principios del siglo XX, cuando el estadounidense **Frank Gilbreth**, ingeniero industrial, estudiaba la posibilidad de optimizar las tareas que desarrollaban los trabajadores de su fábrica. Así que, dejó su cámara con el obturador abierto un largo tiempo y pudo captar el seguimiento que unas pequeñas luces hacían en un proceso de fabricación.

Pero no fue hasta 1935 cuando **Man Ray** se interesó por este tipo de fotografías y exploró esta técnica. Utilizando una pequeña linterna y dejando el obturador abierto, creó su obra titulada ‘*Space Writing*’. La cual, en aquella época era toda una evolución de la fotografía.

Foto: Mickaël

Doble exposición: Esta técnica permite captar dos fotografías en un mismo fotograma, al exponer sobre la misma película en dos momentos diferentes. Las imágenes capturadas se funden en una sola, creando un efecto único. La doble exposición o exposición múltiple se empezó a utilizar en el cine del siglo XX.

Doble exposición

Bokeh: Difuminar el fondo de tus fotografías con un efecto bokeh es una técnica estilística que puede dar lugar a imágenes atractivas y con un aspecto profesional. El efecto bokeh ayuda a que el sujeto de la imagen destaque para que el punto central de tu foto esté muy claro.

Espero que no estés poniendo cara de que *esto-no va-conmigo* o de que *esto-es-muy-complicado-para mí*, porque te aseguro que eres capaz, todos tenemos un margen de mejora infinito. Siempre puedes aprender más, siempre puedes mejorar, siempre, siempre hacia adelante con paciencia y perseverancia. Todos llevamos un pequeño artista dentro.