

Fotografía

En la fotografía interviene la información que se presenta y cómo se presenta. Qué se presenta se refiere al contenido visual y la información en tu imagen. El cómo se presenta tiene que ver con composición (escala, ángulo), iluminación, color.

A continuación veremos algunos aspectos que te ayudarán a realizar una fotografía enfocada en la emoción e información que deseas transmitir.

CONSEJOS GENERALES:

Define el elemento central que quieres mostrar (una persona, un lugar, un objeto). ¿Cuál es la información que necesitas dar en la imagen?

Pregúntate: ¿Qué emoción quiero transmitir? Ej: si estás filmando una comunidad, ¿qué quieres destacar? Si quieres destacar el progreso que ha logrado la comunidad entonces evitarás en la imagen elementos que destaquen los problemas. Y viceversa, si quieres llamar la atención sobre un conflicto en específico evitarás filmar elementos que den la imagen contraria a tu mensaje. Recuerda que siempre “enmarcas” la realidad al filmar, eso siempre sucede, siempre hay elementos que se destacan y otros quedan fuera. Es mejor que esto suceda de un modo consciente y deliberado a que sea accidental y entonces la información que se transmita no exprese lo que buscas.

Es importante que aprendas los principios básicos de la fotografía, para que logres crear imágenes que expresen lo que deseas, lo que mejor proyecta el tema que estés trabajando, lo que mejor identifica a tu comunidad.

Recuerda que cada video es una visión del mundo, un mensaje consciente, una acción que busca una reacción (una respuesta en quien ve el video). Debes diseñar tus imágenes pensando en la reacción que deseas y usar todo en ese sentido.

Usa las técnicas de composición para atraer la atención a aquél elemento que quieres destacar (ya sea una persona, una ubicación o un objeto). Simplifica y elimina de la imagen todo lo que distraiga de la información que quieres dar. Fotografiar es restar, es encuadrar una parte de la realidad para llamar la atención sobre ella.

Si estás usando un smartphone, filma en horizontal siempre, es un formato más compatible con distintas plataformas (internet, tv, cine). La filmación vertical se usa solamente en algunas redes sociales como los Reel de instagram. Solo filma de ese modo si estás seguro que ese será tu único formato de salida.

¿Qué nos llama la atención en una imagen?

- La figura de mayor tamaño.
- La figura más cercana a la cámara.
- La figura más enfocada dentro del plano.
- La figura en movimiento.
- Los colores más brillantes o saturados del plano.

Ten en cuenta esto al encuadrar, enfocar e iluminar tu imagen. Y al definir el movimiento.

Tipos de encuadres

Cuando filmes, busca crear distintos encuadres con diversas escalas y ángulos. Eso le dará una mayor riqueza visual a tu historia una vez que la edites. A continuación veremos algunos tipos de encuadres. Cada escala transmite una emoción distinta y sirve para acentuar un tipo de información específica.

La escala es la proporción que ocupa la persona dentro del encuadre (nivel de cercanía o lejanía del mismo).

Tipos de encuadres (por escala)

Gran plano general

Se enfoca principalmente en el contexto. El plano general es el más descriptivo, ya que es el plano más abierto. Lo importante es la localización, el paisaje.

Plano general

Este plano te permite contemplar los personajes de cuerpo entero pero también una amplia información del contexto; te permite reconocer al sujeto y al entorno a la vez.

Plano americano

En este caso, el sujeto se encuadra aproximadamente de las rodillas hacia arriba. Este tipo de plano se conoce con el nombre de 'americano o western' debido a que se popularizó gracias a este género cinematográfico. Funciona muy bien cuando se quiere destacar alguna acción del sujeto que involucra objetos en la cintura.

Plano medio

El sujeto se encuadra de la cintura hacia arriba. A medida que nos aproximamos al rostro del personaje aumenta la intimidad. Se utiliza ampliamente en los diálogos, y las entrevistas.

Primer plano

Se incluye parte de los hombros y el rostro del personaje principal. Realza los rasgos del rostro, la mirada, la expresión, los gestos. El contexto casi no aparece.

Gran primer plano

La cara rellena por completo el encuadre. El rostro es el mensaje en sí mismo, a través del cuál puedes expresar un pensamiento o una emoción. Aquí el grado de intimidad y cercanía es extremo.

Plano detalle

Muestra el detalle de un objeto o de una persona. Se realza la textura de una piel, o un elemento específico del personaje (sus manos, ojos, boca, un objeto o parte de su vestuario). Sirve para enfatizar la información de un elemento puntual.

Tipos de encuadres (por ángulo)

Plano picado

La cámara se sitúa por encima del personaje en ángulo perpendicular. Suele acentuar la pequeñez de un personaje frente a algo superior a él mismo. También se usa para mostrar una relación de poder entre dos personajes o entre el personaje y su contexto.

Plano horizontal

La cámara se sitúa paralela al suelo y generalmente a la altura del rostro del personaje. Es la forma más habitual de colocar la cámara. Es la visión más objetiva, respecto a cualquier otra forma de angulación. Evoca cercanía, confianza, estabilidad.

Plano contrapicado

La cámara se sitúa por debajo del personaje. Este punto de vista realza al personaje, le otorga fuerza y grandiosidad. También provoca una sensación de inestabilidad en ciertos casos.

Reglas de composición

REGLA DE LOS TERCIOS

Según esta regla de composición fotográfica, si dividimos el encuadre vertical y horizontalmente en 3 secciones iguales, deberíamos colocar los elementos importantes de la imagen sobre las líneas o en las intersecciones de las líneas. Hoy en día la mayoría de las cámaras digitales incluyen cuadrículas de composición con la división de los tercios para componer imágenes.

REGLA DEL ESPACIO

Debes colocar a tu sujeto apuntando hacia el espacio vacío para crear una mayor sensación de espacio. Un ejemplo compositivo típico en fotografía de fauna consiste en dejar espacio frente al animal, en la dirección que avanza. También es un buen consejo de composición fotográfica para retratos, donde puedes lograr una mejor imagen capturando al sujeto mirando al espacio abierto.

LÍNEAS DE COMPOSICIÓN

El uso de líneas guía horizontales, verticales, o diagonales es uno de los principios de composición más efectivos para guiar la mirada del espectador hacia los elementos importantes de la imagen. Usa las líneas naturales del entorno para guiar la atención del espectador. Si quieres crear un viaje visual introduce curvas en tu composición. Las curvas aportan profundidad y son fáciles de implementar. Hay muchos tipos diferentes, pero la forma de «S» es una de las curvas compositivas con mayor impacto en el encuadre.

RELACIÓN FIGURA- FONDO

Para enfatizar a una persona en la imagen, elige un fondo simple, con pocos elementos, o deja el fondo fuera de foco. Esto es esencial en las entrevistas. A la vez, elige un fondo que hable sobre el personaje (su casa, o una locación importante en la historia que están contando). Pero este fondo no debe distraer demasiado la atención.

SIMETRÍA

En relación con la composición de imágenes equilibradas, el uso de la simetría en tus composiciones fotográficas es una de las mejores formas de distribuir el peso visual dentro del encuadre.

El ejemplo más obvio es fotografiar elementos que pueden producir reflejos como lagos, estanques, charcos y otros materiales artificiales. Buscar patrones es otra buena forma de componer imágenes equilibradas.

REPETICIÓN

La repetición es un elemento de composición fotográfica original muy útil para conseguir que tus imágenes destaquen. Mediante la repetición de patrones visuales o elementos dentro de la imagen, podemos utilizar colores en la composición, formas, líneas, texturas, etc., creando un flujo visual atractivo para el espectador.

FORMAS GEOMÉTRICAS

También busca en tu entorno triángulos, círculos, cuadrados, rectángulos e incluso formas más complejas como rombos o diamantes. La forma más fácil de encontrar formas es en las construcciones humanas, pero podemos encontrar elementos compositivos también en la naturaleza.

PROFUNDIDAD

Separa el primer plano, el medio plano, y el fondo para crear una mayor sensación de profundidad. También puedes usar objetos en primer plano que interrumpan ligeramente la imagen.

REGLA DE LOS IMPARES

Esta regla compositiva consiste en capturar un número impar de sujetos para crear imágenes visualmente más atractivas, incluyendo 3 o 5 elementos en lugar de 2 o 4. La base de la regla de los impares está relacionada con nuestro subconsciente, ya que los estudios demuestran que visualmente es más llamativo para nuestra mente agrupar sujetos siguiendo números impares.

YUXTAPOSICIÓN

En pocas palabras, la yuxtaposición consiste en colocar dos o varios elementos que contrasten uno al lado del otro. En fotografía, puedes usarlo colocando colores, tonos, formas y objetos contrarios para crear contrastes y que el espectador se detenga a analizar el significado visual de la imagen.

PERSPECTIVA DE UN PUNTO

Se trata de una forma de composición donde todas las líneas en la imagen dirigen la atención a un punto en el centro de la misma. Produce una gran sensación de profundidad y orden. Se puede utilizar en los planos de ubicación, cuando hay elementos como caminos, puentes o elementos naturales que permiten crear este tipo de estructura visual.

EL COLOR

Detrás de cada color hay un significado psicológico, y conocerlos nos ayuda a fortalecer los mensajes que queremos comunicar con nuestras imágenes. Cada color despierta distintas emociones en cada uno de nosotros.

El color rojo nos llama más la atención que cualquier otro, por eso se usa tanto en el cine, la publicidad y en las señales de tránsito.

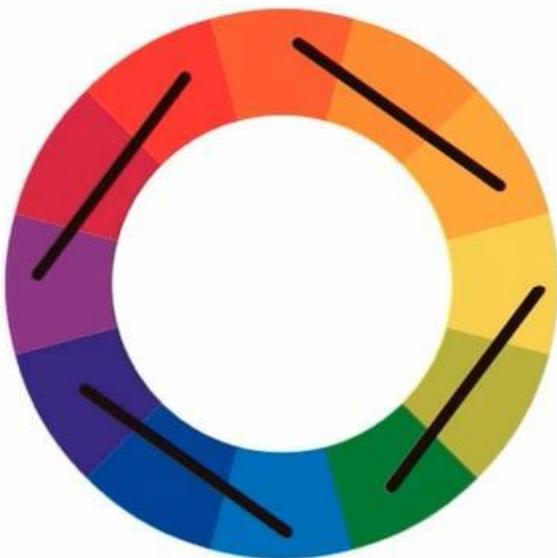
El color se debe tener en cuenta desde el momento en que filmas la imagen, hasta en el proceso de edición. Dos formas básicas de diseño de paleta de colores es usar colores complementarios o análogos.

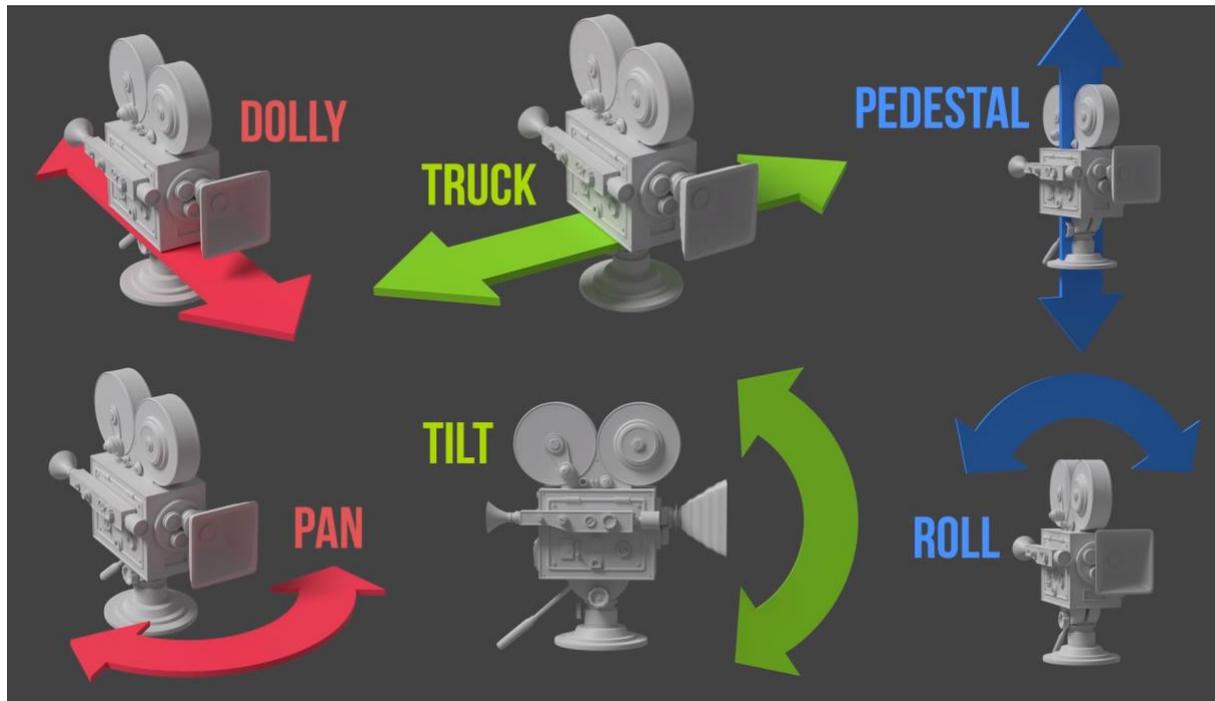
COMPLEMENTARIOS

ANÁLOGOS

Movimientos de cámara

CAMERA TOOLS & MECHANISMS

STICKS/TRIPOD

GIMBAL

HANDHELD CAMERA

JIB

SLIDER

STEADICAM

CRANE

WIRE RIG

DRONE

Grabando video con un smartphone:

- Siempre usa el celular en posición horizontal.
- Usa el trípode durante la entrevista.
- Revisa que tienes suficiente memoria en el celular para grabar los videos.
- Revisa que la batería del celular está al 100%.
- Limpia el lente de la cámara.
- Pon el teléfono en modo avión.
- No uses el zoom del celular- muévete físicamente.
- Usa kit de lentes para variar la distancia focal y que no todo luzca igual.
- Filma planos de 10 segundos como mínimo.
- Haz movimientos muy suaves.
- Varía el ángulo de grabación- busca diversidad de enfoques.

Ejercicio

Filma distintos momentos de la vida en tu comunidad (usando diversidad de planos, ángulos y movimientos), según lo aprendido en esta sesión.

INUTW - 2021

Fotos: Joel Redman / If Not Us Then Who.