

Cuando la fotografía es arte

Elementos de la fotografía

Aprende a mirar, sentir y expresarte
a través de la fotografía

Primaria

1.

Luz

La iluminación es el elemento fundamental para realizar tus fotografías. Además, dependiendo de si hay mucha o poca luz, las imágenes provocarán sensaciones diferentes.

Clasificación

Luz dura: suele ser natural y con mucho sol. Esto provoca sombras muy definidas.

Lee Friedlander, *Knoxville*, 1971

Luz suave: apenas crea sombras y procede de un foco de poca intensidad.

Fazal Sheikh, *Abdul Aziz, with a photograph of his brother Mula Abdul Hakim*, 1996-1998

Observa las imágenes

¿Qué luz tiene cada fotografía: artificial o natural?

Si observas desde dónde procede, comprobarás los efectos que la luz provoca sobre el objeto o la persona fotografiados:

- **Frontal:** justo de frente al sujeto. Da un aspecto natural.
- **Lateral:** da mayor volumen gracias a los contrastes entre luces y sombras.
- **Posterior o contraluz:** la luz proviene de detrás, por lo que el sujeto fotografiado se ve muy oscuro.
- **Cenital:** la luz está por encima y provoca un efecto misterioso.

Actividad 1:

Creamos una historia

Los fotógrafos Fazal Sheikh y Lee Friedlander quieren saber qué emociones sientes al ver sus fotografías y les encantaría que imaginaras una historia con los detalles que ves en ellas. Por eso, te envían una postal con dos fotos, algunas preguntas y un juego.

Para construir este relato puedes trabajar en grupo o en familia. Lee las preguntas, responde en grupo y, a continuación, crea una historia a partir de una de las escenas.

¡Manos a la obra!

Para realizar el relato os recomendamos seguir los siguientes pasos:

- 1 Elegid una fotografía y señaladla con un círculo.
- 2 Nombrad un/a escritor/a que se ocupe de escribir el relato en nombre de todos.
- 3 Una persona del grupo comenzará el relato con la frase “Érase una vez...”, y después cada uno irá aportando una frase a la historia que estáis creando.
- 4 Cuando todos hayáis dicho vuestra frase, pondréis un título.
- 5 Por último, elegid un/a portavoz que presente vuestro relato al resto de la clase.

¿Qué sensaciones os provoca la luz de cada fotografía: alegría, misterio, tristeza, calma?

¿Qué creéis que está ocurriendo en la fotografía o qué puede ocurrir?

¿En qué país creéis que se ha hecho cada fotografía?

2. Encuadre

El encuadre es la elección del fotógrafo, que decide lo que debe quedar dentro de la escena y qué o quién es su protagonista.

Clasificación

Encuadre amplio: nos muestra un plano muy general y cómo es el lugar donde se desarrolla la acción. En algún caso, la figura puede llegar a perderse porque el escenario juega un papel fundamental y ayuda a transmitir la emoción de la foto.

Harry Callahan, *Eleanor, Indiana*, 1948

Cristina García Rodero, *El danzante azul*.
El hito, Cuenca, 1980

Clasificación

Encuadre detalle: se consigue destacar para el espectador algún elemento concreto, al cual se otorga el protagonismo de la escena.

Lee Friedlander, *New York City*, 1965

David Jiménez, *Infinito n.º 45*, año 2000, 1994

3.

Punto de vista

El punto de vista es el lugar donde nos situamos para tomar una fotografía.

Hay distintos puntos de vista, por lo que, dependiendo del que utilicemos, provocará diferentes sensaciones especiales al mirar la foto.

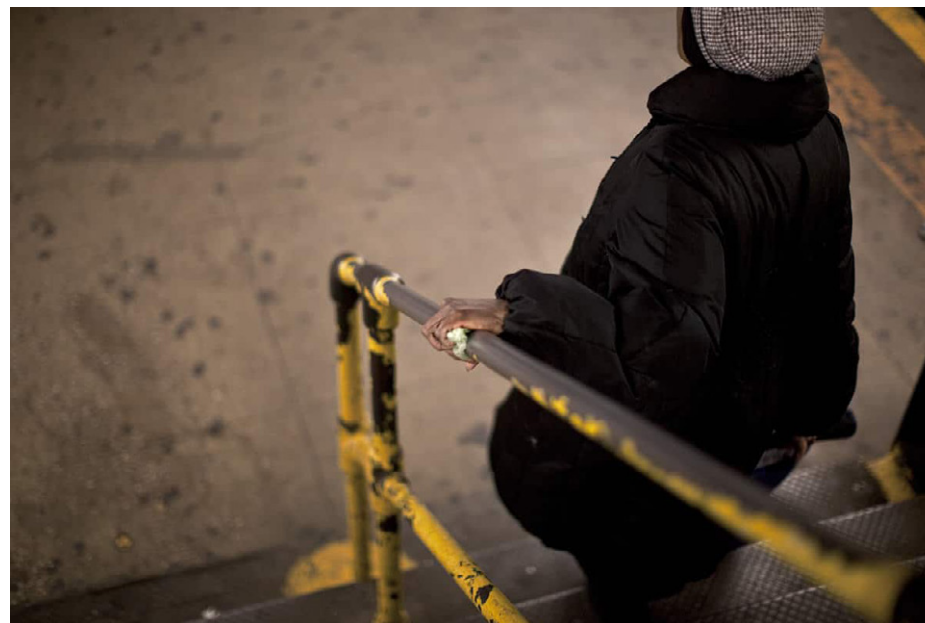
Clasificación

Normal: a la altura de los ojos del sujeto retratado o frente al objeto. Describe la escena de manera natural.

Garry Winogrand, *New York City*, 1968

Picado: se toma la fotografía desde una posición más alta. La sensación que provoca es que la persona u objeto retratado parezca más pequeño.

Fernando Maquieira, *New York 2011*, 2011

Contrapicado: tomar la foto desde una posición más baja dará importancia a lo retratado, que parecerá más grande de lo que realmente es.

Graciela Iturbide, *Nuestra Señora de las iguanas, Juchitán, México*, 1979

Actividad 2:

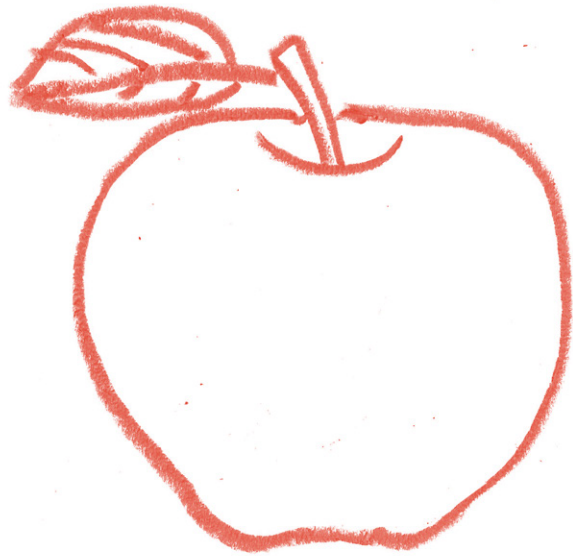
¡Nuestras manos pueden ser nuestra cámara!

Vamos a convertir nuestras manos en una cámara para experimentar con el encuadre y el punto de vista como si fuésemos fotógrafos.

Coloca las manos como indica
el dibujo y mira a través del espacio
que se forma entre los dedos:

Ahora imagina que recibes el encargo de hacer una fotografía a un objeto y un retrato de un/a amigo/a.

Empecemos por el objeto. Elige el objeto, coloca las manos en posición y, cuando lo veas en el espacio que se forma entre tus dedos, acércate o aléjate en función de cómo quieras fotografiarlo: entero, con un gran fondo o solo una parte. Escoge el momento que más te guste y aprieta el disparador de la cámara... ¡Clic, clic! ¡Ya tienes la primera foto! ¿Qué encuadre has elegido?

A continuación, el retrato de un/a compañero/a. Recuerda que un retrato es la imagen de una persona. Coloca las manos de nuevo y mira a través de ellas hasta ver a tu amigo/a. Muévete alrededor para buscar diferentes puntos de vista: desde arriba, desde abajo o a su altura. Elige si quieres retratar solo el rostro o hacerle la fotografía de cuerpo entero. Cuando lo tengas, avisa: ¡quieto/a! Aprieta el disparador... ¡Clic, clic! ¡Ya tienes la foto!

Cuéntanos:

- 1 ¿Qué punto de vista has elegido?
- 2 ¿Qué sensación o emoción te produce ese punto de vista?

4.

**Blanco
y negro**

Color

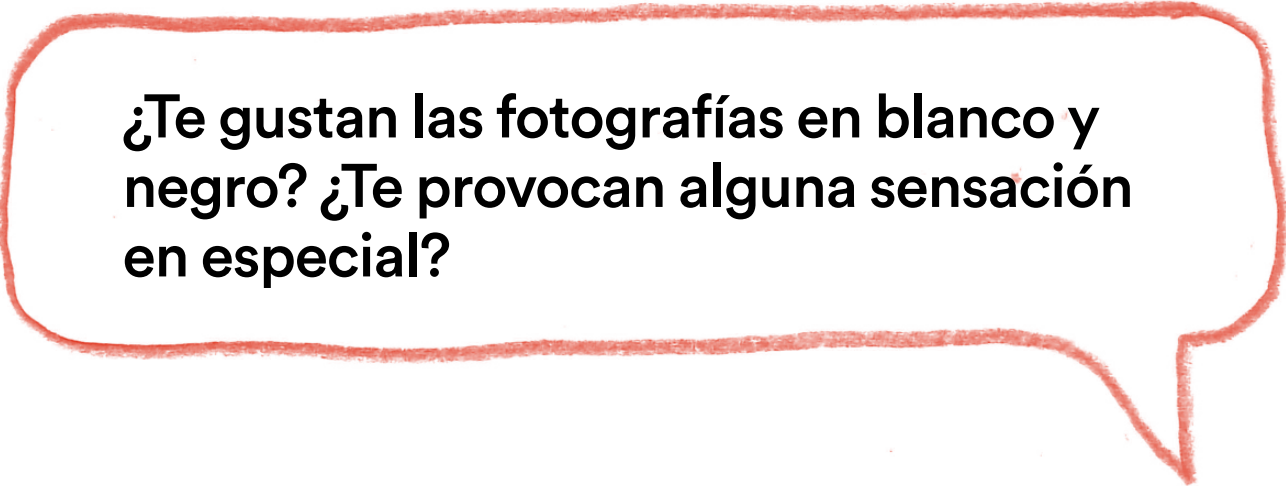
Seguro que todas tus fotos son en color, pero debes saber que a muchos artistas les gusta fotografiar en blanco y negro. Hasta hace poco, los artistas solo fotografiaban en blanco y negro, aunque ya hubiesen incorporado el color a sus obras.

Fotografiar en blanco y negro es un lenguaje visual, en el que destacan la luz y las formas. La fotografía en color es otro lenguaje que añade información de la escena, además de mostrar las tonalidades de la luz, de una época y de un territorio.

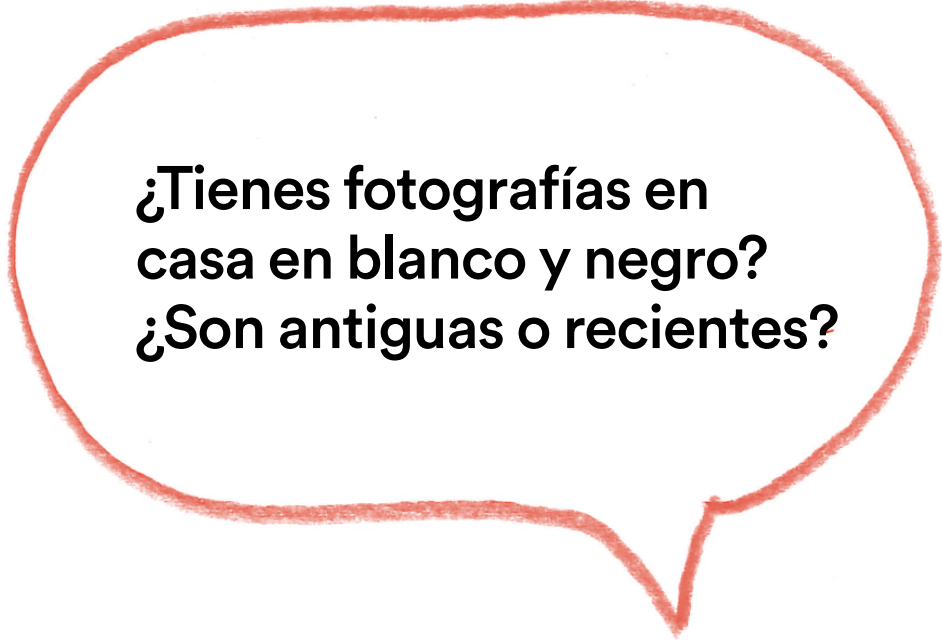
Ejercicio de reflexión y práctica visual

¿Has visto
fotografías
en blanco y
negro?

¿Te gustan las fotografías en blanco y
negro? ¿Te provocan alguna sensación
en especial?

¿Tienes fotografías en
casa en blanco y negro?
¿Son antiguas o recientes?

Observa las siguientes fotografías y cuéntanos:
¿Te ves reflejado/a en estos retratos?

Fíjate en su vestimenta, en sus rasgos, qué
están haciendo, ¿están solos o acompañados?,
¿de dónde crees que son?

¿Te gustaría que te retratasen así?
De los cinco retratos, ¿cuál es tu favorito?

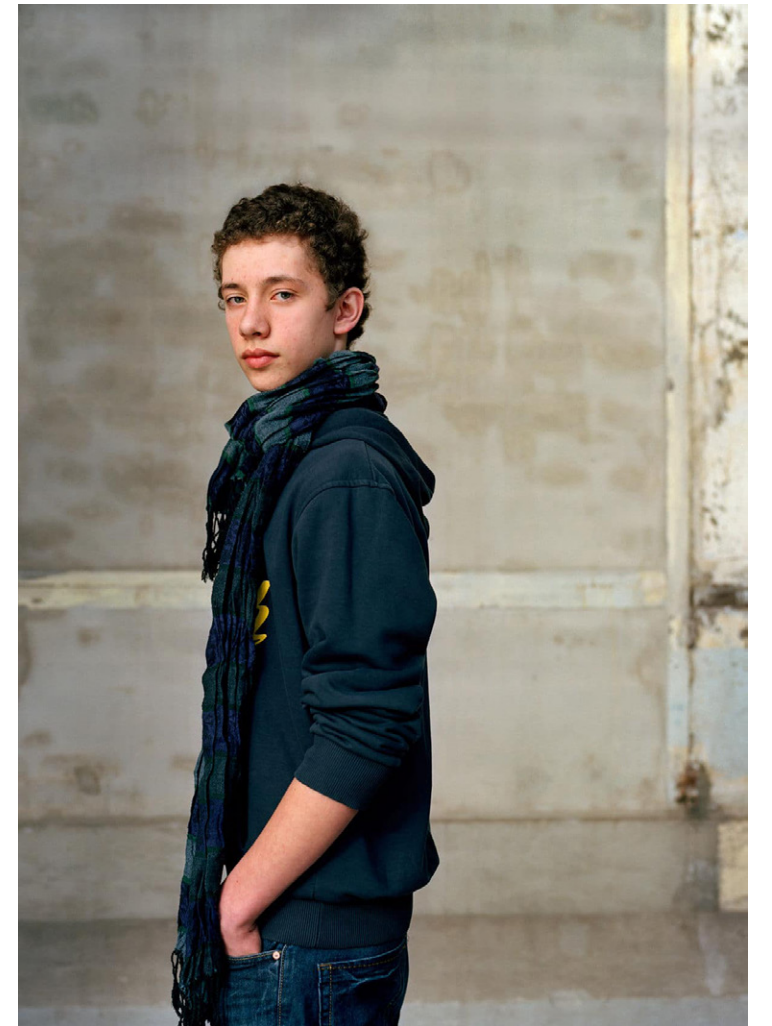
Paul Strand, *John MacLellan*, Locarnon, isla de South Uist, Hébridas Occidentales, 1954

Jitka Hanzlová, *Untitled*, Michalka, 1992

Helen Lewitt, *New York*, ca. 1940

Jitka Hanzlová, *Johannes*, 2011

Fernando Maquieira, *Inma con su hermano Casabindo. Jujuy, Argentina*, 2006

Actividad 3: Imaginamos colores

Hemos seleccionado dos obras de dos grandes fotógrafos y hemos extraído las siluetas de los protagonistas: una niña y un niño.

Te proponemos el siguiente reto. Cada fotógrafo ha utilizado un lenguaje diferente: uno ha hecho la foto en color y el otro en blanco y negro. Pero, antes de ver las obras originales, queremos que le echéis imaginación:

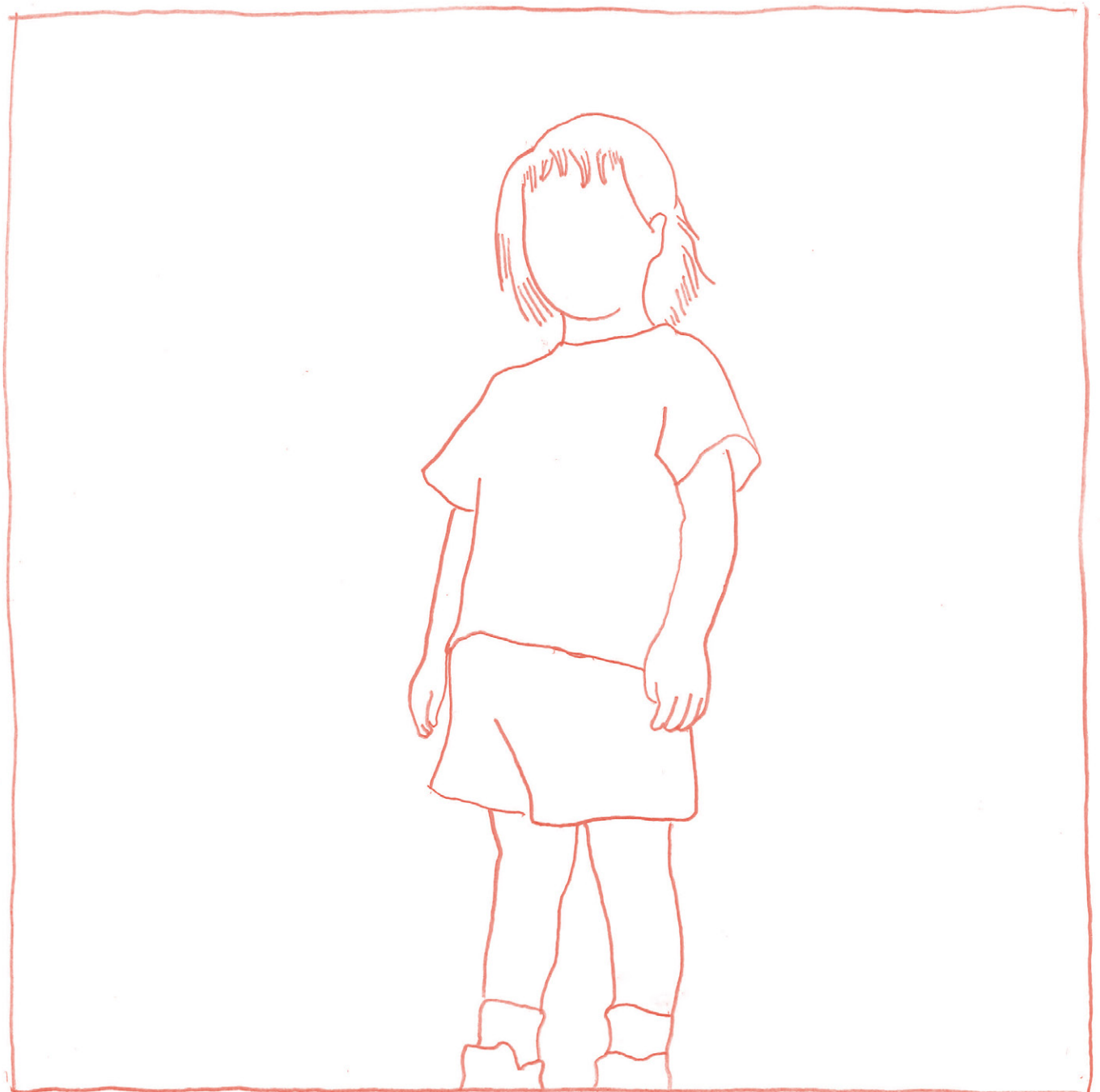
¿Te atreves a adivinar qué lenguaje de colores ha utilizado cada fotógrafo?

¿Cuál elegirías tú para cada fotografía?
¿El blanco y negro o el color?

Ahora pinta una silueta con colores y la otra en blanco, negro y gris.

Cuando termines, descubre las fotografías originales y los colores verdaderos.
¿Se parecen a los que habías imaginado?

Joan Colom, *Sin título*, serie «La calle», ca. 1958-1961

Fernando Maquieira, *Niña, Trevelin. Chubut. Argentina*, 2006.

Práctica artística

El *fotocollage* de las emociones

Vamos a hacer un *fotocollage* y... ¿Qué es eso?
El *fotocollage* es una técnica artística que consiste
en la unión de distintos materiales y recortes de
imágenes fotográficas para crear una nueva obra.
Tu obra de arte.

Fases de la práctica artística en grupo

1.º Emoción: elegiréis una emoción o un sentimiento que os haya provocado la contemplación de algunas de las fotografías observadas.

2.º Selección: cuando tengáis clara y definida esa emoción, seleccionad las imágenes que queréis utilizar para elaborar vuestro *fotocollage*. Se recomienda elegir 3 obras de las que os presentamos en el anexo.

3.º Transformación: sobre una cartulina o sobre papel continuo iréis pegando los fragmentos seleccionados para hacer el *fotocollage*. Practicaréis diferentes técnicas como cortar, pegar, superponer, repetir, en definitiva, deconstruir para construir de nuevo con vuestra emoción.

Sería fantástico añadir otros materiales como arena, trocitos de telas, papeles de colores, hojas, o lo que encontréis alrededor.

4.º Nueva representación: presentaréis por grupos vuestro trabajo al resto de la clase.

Propuesta de tiempos y materiales

Dinámica de la actividad:

- Reflexión sobre las imágenes que se han visto (5')
- Realización de la propuesta (20')
- Recogida y cierre de la actividad con la puesta en común (10')
- Lista de materiales: tijeras, pegamento, fotografías del anexo y papel corrido blanco

Anexo de imágenes

Obras para el *fotocollage*

Jitka Hanzlová *Johannes*, 2011 © Jitka Hanzlová, 2021

Fazal Sheikh *Abdul Aziz*, with a photograph of his brother *Mula Abdul Hakim*, 1996-1998
The Victor Weeps (1996-1998) © Fazal Sheikh, 2021

Paul Strand *Midwinter, Near Stowe, Vermont, 1945* NEW ENGLAND © Aperture Foundation, Inc., Paul Strand Archive, 2021

Lee Friedlander *Knoxville, 1971* © Lee Friedlander, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco, 2021

Nicholas Nixon *The Brown sisters, 1979* © Nicholas Nixon, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco and Pace/MacGill Gallery, New York, 2021

Paul Strand *Facade, Gaeta, Italy* [Fachada, 1952 ITALY © Aperture Foundation, Inc., Paul Strand Archive, 2021

Fazal Sheikh, Dawn along the Yamuna, 2005, Moksha – Portraits India (2003-2005)

Eugène Atget St Cloud, Copia de 1921 © Eugène Atget, 2021

Dayanita Singh *I am as I am*, 1999 © Dayanita Singh, 2021

Dayanita Singh *I am as I am*, 1999 © Dayanita Singh, 2021

Dayanita Singh *I am as I am*, 1999 © Dayanita Singh, 2021

José Guerrero *Thames #08*, 2008 Serie Thames II, London, 2008 © José Guerrero, 2021

Lee Friedlander *Philadelphia*, 1961 © Lee Friedlander, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco, 2021

Graciela Iturbide *Nuestra Señora de las iguanas*, Juchitán, México, 1979 © Graciela Iturbide, 2021

Alberto García-Alix *El amo de la calle*, 1986 © Alberto García-Alix. Cortesía del artista y de la Galería Juana de Aizpuru, 2021

Garry Winogrand *World's Fair, New York City, 1964* © The Estate of Garry Winogrand, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco

Garry Winogrand *New York City, 1968* © The Estate of Garry Winogrand, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco

Joan Colom *Sin título, ca. 1958-1961* Serie *La calle* ca. 1958-1961 © Joan Colom, 2021

Graciela Iturbide *Duelo en cementerio. Chiapas, México, 1975* © Graciela Iturbide, 2021

Paul Strand *John MacLellan, Locarnon, South Uist, Hebrides, 1954* HEBRIDAS
© Aperture Foundation, Inc., Paul Strand Archive, 2021

Garry Winogrand *London, 1968, 1968* © The Estate of Garry Winogrand, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco

David Jiménez *Infinito nº 106, año 2000, 1997* © David Jiménez , 2021

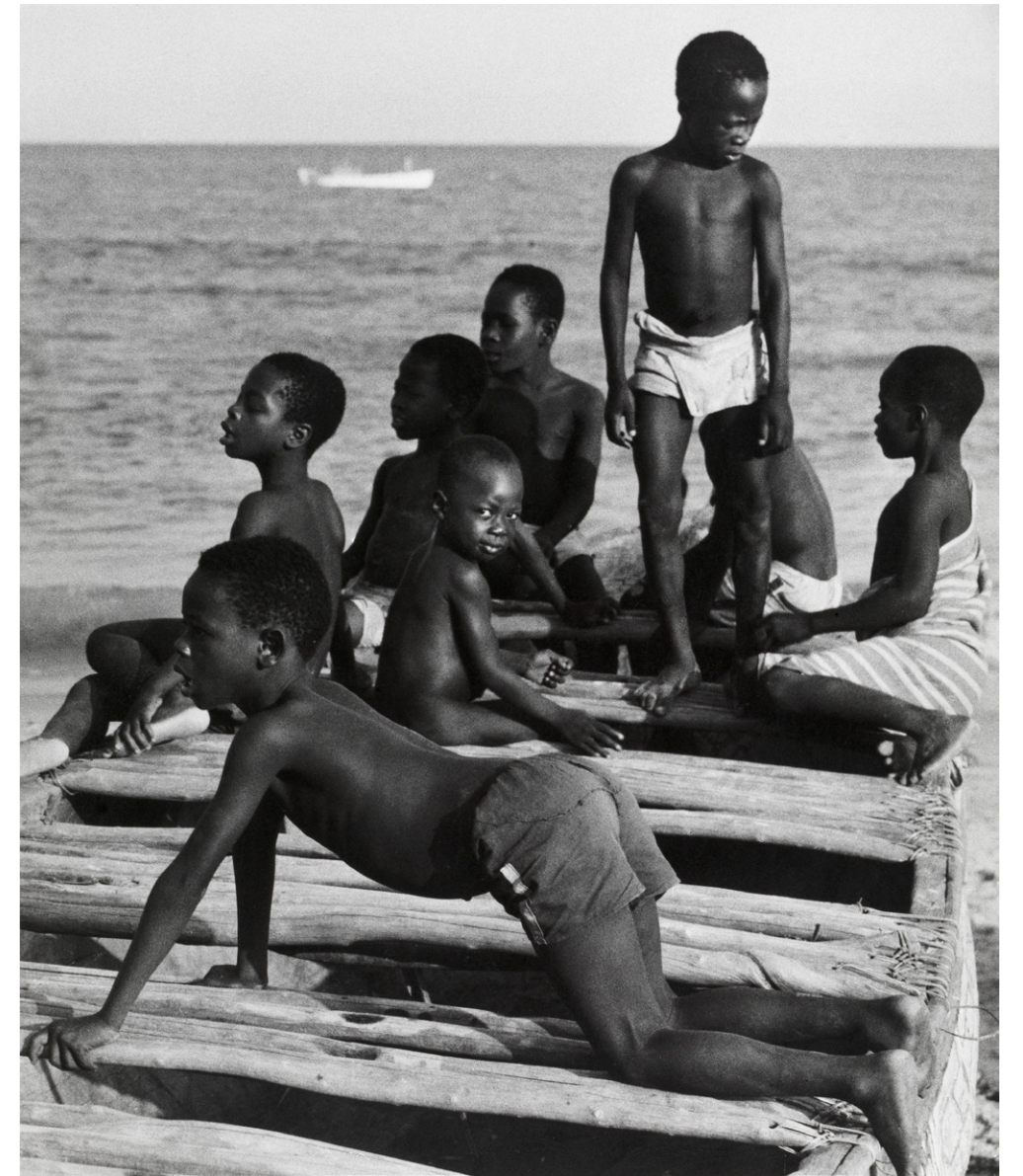
Paul Strand *The Family, Luzzara, Italy* [La familia Lusetti, Luzzara, Italia], 1953 ITALY
© Aperture Foundation, Inc., Paul Strand Archive, 2021

Graciela Iturbide *Cementerio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, México, 1978* Secuencia
© Graciela Iturbide, 2021

José Guerrero *Hwy 40 (1), Texas, 2011* Serie To Come Back © José Guerrero, 2021

Paul Strand *Boys at Cape Coast, Ghana* [Chicos en Cape Coast, Ghana], 1963 GHANA
© Aperture Foundation, Inc., Paul Strand Archive, 2021

Anna Malagrida *Sin título (Fachada VIII), 2002* Interiores © Anna Malagrida, 2021

Emmet Gowin *Edith in Panama, Flight inside, 2003*
© Emmet Gowin, cortesía Pace/MacGill Gallery, Nueva York, 2021

Cristina García Rodero *El danzante azul. El hito. Cuenca, 1980 España Oculta*
© Cristina García Rodero, 2021

David Jiménez *Infinito nº 45, año 2000, 1994* © David Jiménez , 2021

Helen Lewitt *New York*, ca. 1940 © Estate of Helen Levitt. All Rights Reserved. May not be copied without prior written consent, 2021

Cristina García Rodero *Círculo infantil. Sugdidi*, 1995 Georgia © Cristina García Rodero, 2021

Fernando Maquieira *Niña, Trevelin. Chubut. Argentina 2006*, 2006 Ruta 40 © Fernando Maquieira, 2021

Jitka Hanzlová "untitled" 1992 / *Michalka*, 1992 ROKYTNIK (1990-1994) © Jitka Hanzlová, 2021

Jitka Hanzlová "untitled" 1993 / *Petr with Ball*, 1993 ROKYTNIK (1990-1994) © Jitka Hanzlová, 2021

Bleda y Rosa *Alcoba lateral, Sala de los Abencerrajes, Alhambra de Granada, 2005* Serie Estancias (2001-2006)
© Bleda y Rosa. Cortesía del artista y de la Galería Fúcares, Madrid, 2021

Fernando Maquieira *Inma con su hermano Casabindo. Jujuy. Argentina 2006, 2006* Ruta 40
© Fernando Maquieira, 2021

Harry Callahan *Eleanor, Chicago, 1948* © The Estate of Harry Callahan. Cortesía Pace/MacGill Gallery, New York, 2021

Robert Adams *Sin título*, ca. 1973 © Robert Adams, cortesía Fraenkel Gallery, San Francisco y Matthew Marks Gallery, New York, 2021

Robert Frank *Chicago*, ca. 1956 © Courtesy Pace/MacGill Gallery, New York, 2021

Barcelona Photo Center

**Puedes encontrar más imágenes de estos artistas
e información sobre su obra en la
Colección de Fotografía de Fundación MAPFRE**