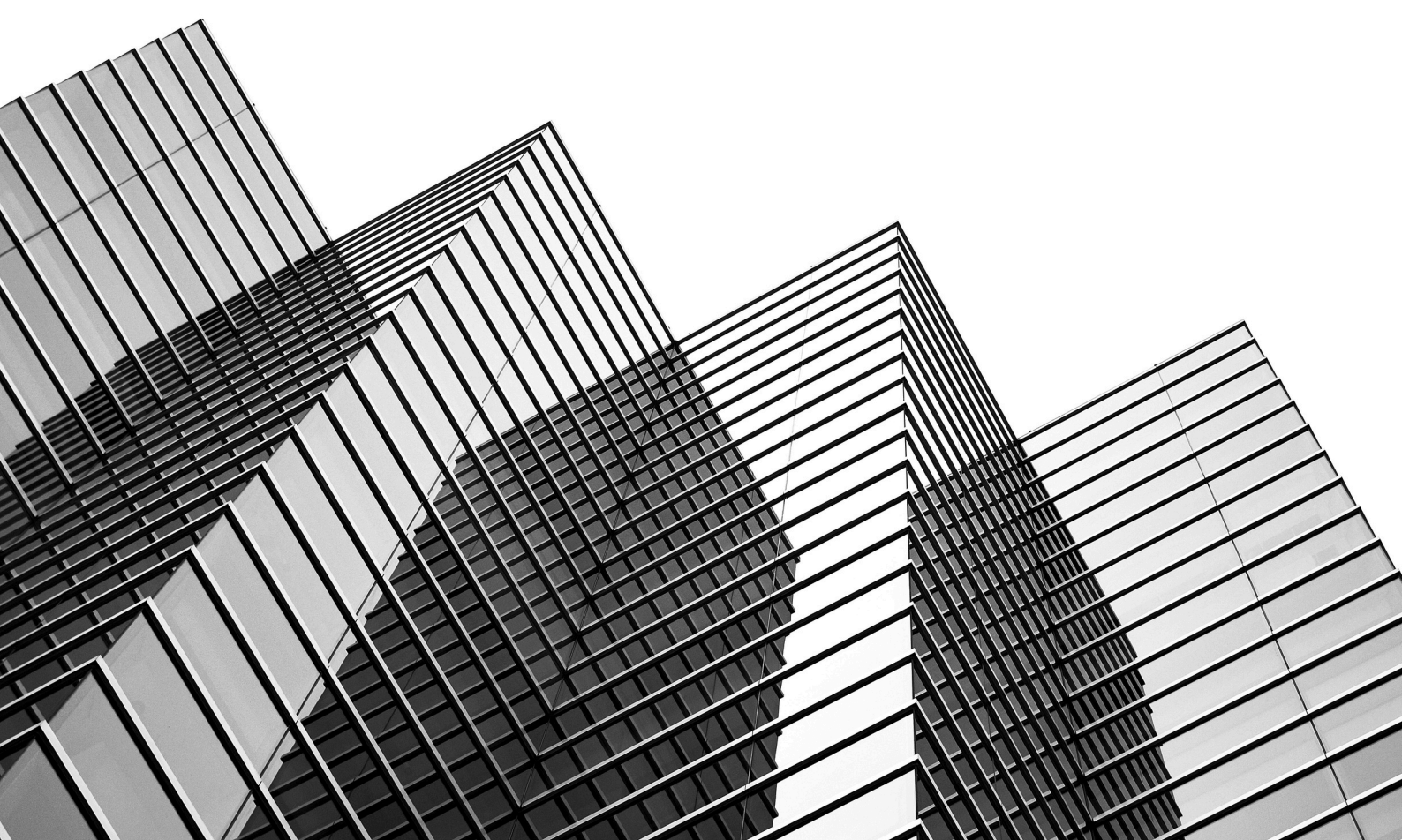

Fotografía desde cero.

Fascículo 8: Composición II.
Dominar las líneas, patrones y capas.

- *Guía completa para principiantes.*

En el fascículo número seis, sentamos las bases de la composición. Ahora entramos en el terreno donde los fotógrafos intermedios y avanzados empiezan a diferenciarse: usar conscientemente líneas, patrones y capas para dar estructura y ritmo visual a las imágenes.

Estos tres elementos no son “recursos sueltos”, sino lenguaje visual avanzado.

Cuando aprendes a combinarlos, pasas de hacer fotos “bonitas” a crear imágenes que cuentan algo, que guían la mirada y que sostienen el interés del espectador.

LAS LÍNEAS: EL ESQUELETO INVISIBLE DE LA IMAGEN.

Las líneas —reales o sugeridas— organizan el recorrido visual. Una fotografía puede funcionar sin un sujeto evidente si las líneas estructuran la escena de forma convincente.

Tipos y sensaciones que transmiten:

- Horizontales = Calma, estabilidad, descanso. Ejemplo: línea del horizonte en un atardecer.
- Verticales = Fortaleza, espiritualidad, grandeza. Ejemplo: columnas de una catedral, troncos de un bosque.
- Diagonales = Movimiento, tensión, energía. Ejemplo: sombras cruzadas, carreteras en pendiente.
- Curvas = Ritmo, sensualidad, fluidez. Ejemplo un río serpenteante o una carretera de montaña.

- Líneas convergentes = Profundidad y perspectiva. Ejemplo: vías de tren que se pierden en el horizonte.
- Líneas implícitas = La dirección de la mirada de un sujeto, el gesto de una mano, el vuelo de un ave.

Control práctico:

- Cambia tu punto de vista: agacharte, subirte a un punto alto o moverte unos pasos puede convertir líneas caóticas en guías claras.
- Usa líneas para llevar la mirada al sujeto, no para sacarla del encuadre.
- Cuida que no “corten” el sujeto principal de forma incómoda (ejemplo: un poste que “atraviesa” la cabeza).

Caso práctico: En fotografía de arquitectura, colocarte en una esquina y usar las líneas de los muros convergiendo hacia el centro puede potenciar la monumentalidad del edificio.

PATRONES: RITMO Y REPETICIÓN.

Los patrones son una repetición de formas, colores o texturas que crean armonía y cohesión visual.

El ojo humano los busca de forma natural, y romperlos intencionalmente genera interés.

Claves para trabajarlos:

- Patrón cerrado: cuando llenas el encuadre y el patrón parece continuar fuera del marco (tejados, ladrillos).
- Patrón abierto: cuando muestras el contexto y el patrón forma parte de algo mayor (filas de sillas en un teatro).
- Ruptura controlada: un elemento distinto dentro de un patrón ordenado crea un punto de atención inmediato.
- Contrapatrón: dos patrones que chocan en dirección, forma o color para generar tensión visual.

Técnicas útiles:

- Teleobjetivo para aislar y comprimir patrones.
- Uso de simetría perfecta en composiciones frontales.
- Aprovechar sombras y reflejos para crear patrones “temporales” que cambian con la luz.

Caso práctico: Fotografiar un aparcamiento con decenas de coches blancos y uno rojo en medio: el patrón da orden, el color distinto crea impacto.

CAPAS: PROFUNDIDAD Y COMPLEJIDAD NARRATIVA.

Las capas transforman la fotografía de una imagen plana a una escena tridimensional.

Consisten en distribuir elementos en primer plano, plano medio y fondo, generando profundidad y múltiples puntos de lectura.

Cómo crear capas:

- Incluir un primer plano deliberado (flores, rejas, personas) para dar contexto.
- Superposición de elementos para sugerir espacio.
- Perspectiva atmosférica: usar niebla, lluvia o desenfoque para separar planos.
- Contraste de nitidez: enfocar un plano y dejar el resto suave para guiar la atención.
- Juego de escalas: colocar elementos pequeños en el fondo y grandes en primer plano para exagerar la profundidad.

Errores comunes:

- Primer plano demasiado intrusivo que roba protagonismo.
- Elementos sin relación que distraen más que enriquecen.

Caso práctico: En un festival, usar las cabezas del público como primer plano, los músicos en el plano medio y el decorado del escenario como fondo crea una narrativa de “experiencia compartida”.

INTEGRANDO LOS TRES ELEMENTOS.

La verdadera maestría está en combinar líneas, patrones y capas en una misma imagen:

- Una calle adoquinada (patrón) en perspectiva (líneas convergentes) con personas en diferentes distancias (capas).
- Un muelle curvo (línea curva) con barandillas repetidas (patrón) y barcos en diferentes planos (capas).

Ejercicio de campo avanzado.

Elige una localización y fotografía la misma escena intentando:

- Una imagen solo con líneas como elemento principal.
- Una imagen solo con patrones.
- Una imagen solo con capas.
- Una imagen integrando los tres.

EJERCICIOS PARA INTERIORIZARLO.

- **Reto de las 10 líneas:** Encuentra y fotografía 10 tipos de líneas diferentes en un paseo. Analiza cuáles guían mejor la mirada.
- **Caza del patrón roto:** Busca patrones y espera un elemento que lo rompa (persona, objeto, color).

- **Trilogía de planos:** Haz tres fotos de un mismo lugar: una enfocando solo el primer plano, otra solo el plano medio y otra solo el fondo; luego combínalas en una sola imagen.

- **El encuadre escalonado:** Usa un marco natural (puerta, ventana, vegetación) como primer plano, sujeto en el plano medio y contexto en el fondo.

Dominar líneas, patrones y capas es como aprender gramática avanzada en un idioma: no se trata de usarlas todas en cada frase, sino de saber cuándo y cómo aplicarlas para comunicar con precisión y fuerza.

En manos de un fotógrafo consciente, estas herramientas convierten una buena escena en una imagen que respira, conduce y retiene la mirada.

La próxima vez que salgas a disparar, no solo busques sujetos: busca cómo organizarlos visualmente para que tu historia sea imposible de ignorar.