

A photograph of a Buddhist nun with a shaved head, wearing a pink robe, sitting and reading an open book. She is positioned in front of a window with metal bars, and the scene is lit with warm, low-key light. The title text is overlaid on the image.

MANUAL DEL FOTÓGRAFO

EQUIPO TÉCNICA VISIÓN

BLUME

MICHAEL FREEMAN

Título original *The Photographer's Handbook*

Edición Roly Allen, Adam Juniper,
Frank Gallagher, Peter Hunt

Dirección de arte Julie Weir

Diseño Grade Design

Traducción Francisco Rosés Martínez
Fotógrafo profesional

**Coordinación de la edición en lengua
española** Cristina Rodríguez Fischer

Primera edición en lengua española 2018

Reimpresión 2019, 2021

Nueva edición 2024

Reimpresión 2026

© 2018 Naturart, S.A. Editado por BLUME
Carrer de les Alberes, 52, 2.º, Vallvidrera
08017 Barcelona
Tel. 93 205 40 00 e-mail: info@blume.net
© 2017 Octopus Publishing Group Ltd, Londres

I.S.B.N.: 978-84-10048-47-8

Depósito legal: B. 2511-2024

Impreso en Malasia

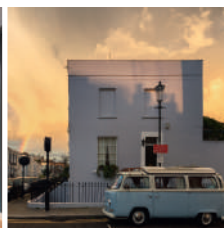
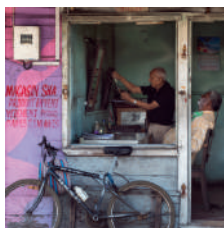
Todos los derechos reservados. Queda prohibida
la reproducción total o parcial de esta obra, sea
por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida
autorización por escrito del editor.

WWW.BLUME.NET

MANUAL DEL FOTÓGRAFO

EQUIPO TÉCNICA VISIÓN

BLUME

MICHAEL FREEMAN

Contenido

Introducción	6
--------------------	---

CAPÍTULO UNO:

TÉCNICA	8
----------------------	----------

Unas cuantas cosas	
que debería saber	10
El corazón de la máquina	12
El registro raw	16
Amplificación de la sensibilidad	18
La exposición perfecta	20
Tonos clave	20
Encaja	
(gama dinámica promedio)	22
Encaja con facilidad	
(gama dinámica reducida)	23
Fuera de gama	
(gama dinámica amplia)	24
Equilibrio de color:	
una opción personal	26
Cámaras	28
Cámaras DSLR	28
Cámaras sin espejo	30
Cámaras de formato medio	32
Cámaras de objetivo fijo	34
Cámaras para película	36
Velocidad de obturación	
para captar el momento	38
Los objetivos son para siempre	42
Gran angular, estándar,	
teleobjetivo	44
Objetivos extremos	48
Apertura y profundidad de campo	54
Enfoque y atención	56
Trípodes	58
Equipo de apoyo	60
Iluminación	62
Flash de cámara	63
Fuentes de iluminación	
en el estudio	66
Modificadores de luz	70
Sistemas de fijación	74
Fotografiar con soltura	76

Flujo de trabajo digital	78
Hardware	78
Software	80
Ejemplos de flujo de trabajo	80
Identificación de archivos	
y carpetas	82
Copias de seguridad, siempre	83
El procesado no es un juego	84
Guía de optimización	85
Apilamiento para enfoque	90
Apariencia fotográfica	90
¿Global, local o ambos?	92
HDR para adultos	94

CAPÍTULO DOS:

IMAGEN	98
---------------------	-----------

Los ingredientes	
de una fotografía	100
Encuadre	102
Forma del encuadre	102
Composición	104
Orden a partir del caos	104
Equilibrio y desequilibrio	106
Casualidad y coincidencia	108
Profundo o plano	112
Dirigir la vista	114
Está en los detalles	116
Punto de vista	118
Momento	120
Calidad de la luz	124
Luz dorada	126
La hora mágica	128
Luz y meteorología	130
Luz interior	132
Luz construida	134
Clave alta, clave baja	138
Color	140
Colores <i>terroir</i>	142
Concordia y discordia	144
Intenso o limitado	146

El resurgimiento	
del blanco y negro	148
Cuándo convertir	150
Conversión a blanco y negro	152
Escala tonal intensa o amplia	154

CAPÍTULO TRES:

SUJETOS	156
Las personas tal como son	158
Expresión, gestos, postura	160
Retrato posado y organizado	162
Deportes	164
Paisaje, mar, cielo, ciudades	166
Estructuras	174
Interiores	178
Objetos, naturalmente	182
Objetos en el estudio	184
Criaturas	186
Mundos diminutos	188

CAPÍTULO CUATRO:

ESTILO	190
Sorpréndame	192
Capas	194
Estilo directo	196
Estilo discreto	198
Color y luz discretos	200
Estilo dramático	202
Iluminación dramática	207
Color dramático	208
Ópticas dramáticas	210

CAPÍTULO CINCO:

MOSTRAR	212
Obra fotográfica	214
Páginas web y presentaciones	216
El arte de seleccionar	218
Secuencias	220
Parejas y el tercer efecto	222
Narrativa	224

Redes sociales	228
Libros	230

CAPÍTULO SEIS:

Recursos	234-235
Índice	236-239
Créditos de las fotografías	240

ENFOQUE Y ATENCIÓN

Un enfoque perfecto siempre se ha considerado el requisito más importante para tomar una fotografía. ¿Recuerdas ese momento deprimente cuando se amplía una imagen excelente y se descubre que está ligeramente desenfocada allí donde no lo debería estar?

56

TÉCNICA | ENFOQUE Y ATENCIÓN

Resulta difícil defender que el centro de atención del sujeto no debería estar del todo nítido. Desde un punto de vista óptico, enfocar significa acercar o alejar el objetivo (con más frecuencia algunos de los elementos que lo forman) del sensor. Si se acerca, se enfoca más lejos, mientras que si se aleja, se enfoca más cerca. Las soluciones para enfocar correctamente dependen de un sofisticado sistema de enfoque automático. Las cámaras DSLR de gama alta utilizan métodos como el seguimiento predictivo para fijar el enfoque en un sujeto en movimiento. Cómo se enfoca depende de la cámara, pero dónde y por qué son decisión del fotógrafo. Además, el enfoque es más crítico con una profundidad de campo reducida, mientras que con una profundidad de campo amplia, la precisión del enfoque no es tan importante.

En general, sabemos lo que queremos que esté bien enfocado, pero a veces un punto de enfoque diferente puede servir para desafiar las expectativas del espectador. Como sucede con una profundidad de campo reducida, lo que importa es el contraste entre lo nítido y lo borroso en la misma imagen. Los ojos se fijan de forma natural en lo que está nítido, mientras que las zonas desenfocadas pueden crear una suavidad atractiva. Visualmente, una de las cosas más satisfactorias que puede hacer el enfoque es establecer una separación clara de planos en la imagen, y esto requiere una valoración bastante personal. La idea es dar prominencia al sujeto

Inferior: invertir la técnica habitual de enfocar al sujeto situado en el primer plano desafía las expectativas del espectador, pero su efecto depende de que el primer plano desenfocado sea reconocible.

enfocado contrastando los bordes nítidos con un fondo suave. Esto no tiene nada de sorprendente, pero gestionarlo requiere manejar diferentes variables, incluyendo la distancia focal, la apertura, el punto exacto de enfoque y la separación física real entre el sujeto y el fondo. Esta última cualidad implica hallar el punto de vista adecuado, y, por lo general, el fotógrafo busca un espacio vacío detrás del sujeto, de forma que el fondo distante tenga más o menos el mismo grado de borrosidad. Llevado a un extremo, esto supone el uso de un objetivo rápido ajustado

a la apertura máxima a fin de lograr lo que se denomina enfoque selectivo, de modo que solo una pequeña parte de la imagen quede nítida.

Inferior: una técnica de Photoshop permite fijar el enfoque selectivo en más de un punto. Obviamente, las fotografías se tienen que hacer con la cámara montada en un trípode. Aquí, la fotografía situada en la capa superior está enfocada en las moras, pero borrando una zona, se puede ver parte de una segunda fotografía situada debajo, en la que está enfocada la parte anterior del pastel (inferior).

Profundo o plano

La sensación de tridimensionalidad que transmite una fotografía de la escena que registra depende mucho de cómo se trate esta característica a través de la composición y el objetivo. Una imagen puede comunicar una sensación impactante de profundidad desde el primer plano hasta el fondo, o bien ser deliberadamente plana para que parezca bidimensional. Ambos extremos pueden resultar interesantes, y ambos requieren diferentes tipos de perspectiva, potenciando o suprimiendo elementos. Las perspectivas lineal y decreciente son las más intensas, pues incluyen líneas convergentes y una reducción de la escala. Las claves para manejar estos dos tipos de perspectiva son el punto de vista y la distancia focal del objetivo. La perspectiva aérea implica la existencia de velo atmosférico, que se puede potenciar o suprimir a través de técnicas fotográficas, filtros y procesado digital. Las perspectivas tonal y de color son menos prominentes, pero siguen siendo capaces de añadir un efecto adicional a la imagen.

El enfoque desempeña un papel especial en la gestión de la sensación de profundidad, porque, aunque damos por hecho que todo lo que vemos es nítido, un primer plano o un fondo desenfocados en una fotografía son un recordatorio de profundidad. Con un objetivo de gran distancia focal, esto es tan habitual, que ajustando una apertura pequeña (por ejemplo $f/22$) para incrementar la profundidad de campo, se consigue crear una impresión engañosa de profundidad. Sin embargo, con un objetivo gran angular, conseguir una profundidad de campo máxima a través de una apertura pequeña puede obedecer a otras estrategias, enfrentando un primer plano intenso contra el fondo. Ansel Adams la denominaba estrategia «cerca-lejos». La nitidez que abarca una gama amplia de distancias realza la sensación de realidad.

Inferior: la luz uniforme de detrás de la cámara a última hora de la tarde y la nitidez de una apertura pequeña se combinan para comprimir la imagen, para lo que se usó un gran angular de 20 mm de distancia focal.

Superior: un objetivo gran angular, un punto de vista que exagera la perspectiva diagonal y disparar desde la sombra hacia la luz consiguen crear una intensa sensación de tres dimensiones.

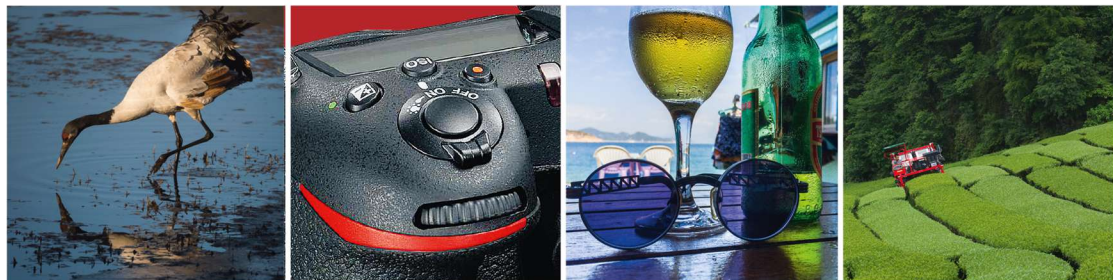
Inferior: la ventana casi cuadrada que da a un jardín japonés interior y la luz plana proporcionan una sensación bidimensional a la imagen.

Estrategias para potenciar la profundidad

- Diferenciación entre primer plano y fondo
- Flujo continuo desde el primer plano hacia el fondo
- Líneas que convergen en la distancia (perspectiva lineal)
- Gran angular para potenciar las características mencionadas
- Objetos similares o idénticos se reducen de tamaño con la distancia (perspectiva decreciente)
- Atmósfera neblinosa (perspectiva aérea)
- Disparar hacia la luz bajo la niebla
- Procesado en blanco y negro para mejorar la perspectiva aérea
- Sujeto claro contra fondo más oscuro (perspectiva tonal)
- Colores cálidos frente a colores fríos (perspectiva cromática)
- Primer plano o fondo desenfocados

Estrategias para comprimir la perspectiva

- Punto de vista y composición perpendiculares
- Pocas o ninguna diagonal
- Desconectar diferentes planos de distancia
- Distancia focal larga para potenciar las características anteriores
- Elegir el punto de vista para reducir las claves de distancia de objetos familiares
- Atmósfera despejada sin velo
- Reducir el velo atmosférico con un filtro UV o polarizador
- Aplicar el filtro digital, reducir neblina
- Intensa iluminación axial (desde detrás de la cámara)
- Sujeto más oscuro contra fondo más claro
- Colores fríos frente a colores cálidos
- Profundidad de campo absoluta, todo nítido

MANUAL DEL FOTÓGRAFO

Este manual de fotografía combina una guía sencilla con aspectos artísticos. Es una herramienta esencial para fotógrafos de cualquier estilo y nivel de experiencia. Michael Freeman nos muestra cómo sacar el máximo partido al equipo, a componer y captar todos los temas y estilos clásicos, y a perfeccionar la posproducción para crear un flujo de trabajo de factura profesional. Es todo lo que se necesita para ser un fotógrafo de éxito.

