

Blanco y Negro

DE VUELTA A LOS ORÍGENES

Todos los fundamentos, técnicas y consejos para lograr resultados espectaculares

INDICE

Introducción	1	Revelando en BN	18
Algunos Conceptos Básicos	2	Entendiendo la Conversión a Blanco y Negro	19
El Color; El Mejor Aliado del Blanco y Negro	3	El Mapa de Degradado	20
Dispara para el Postprocesado	5	El Modo de Color “Color Lab”	22
Consejos en ByN	6	El Método Rob Carr	24
HDR Alto Rango Dinámico	7	La Herramienta Blanco y Negro de Photoshop	26
Tono y Contraste	8	Trabajando en Lightroom y Camera Raw	28
Claves Tonaless	9	Conversión Selectiva	29
Fundamentos de Composición en ByN	11	Método de Russell Brown Film-Filter	30
Componiendo en ByN	12	El Blanco y Negro en Retratos	32
Aprovecha las Luces	13	El Blanco y Negro en Paisajes	34
Texturas	16		
El Ritmo	17		

[Imagen de Portada](#)

[Building in Nîmes](#)

Por Effka Photography

<http://500px.com/photo/20503593>

2003-2012 dZoom, Pasión por la Fotografía

En los contenidos propios de dZoom.

[En videos y fotografías de terceros aplica la licencia de sus respectivos autores.](#)

Introducción

Aunque estamos acostumbrados a verlo, el Blanco y Negro es algo realmente particular dentro de la fotografía. La diferencia entre una foto en color y otra que carece de él, es abismal pues el color aporta una ingente cantidad de información a nuestro cerebro. Tanto es así, que puede hacer que dejemos pasar otros detalles de la realidad. Está más que comprobado que cuando una persona tiene limitados algunos sentidos, por ejemplo, la vista, se agudizan el resto para mantener la mayor cantidad de información posible sobre la realidad.

La fotografía en Blanco y Negro funciona de manera similar. Deja en el observador un vacío de información que lo predispone a observar la foto con otros criterios, siendo así que a falta de color, todos los demás elementos cobran una mayor importancia. Las expresiones, la composición, el juego de luces y sombras, los

ritmos, los centros de interés, etc. Todo esto se transmite con mucha más fuerza al observador en una foto en Blanco y Negro.

No obstante, no hace falta decir que una foto en Blanco y Negro no va a convertir una foto mala en una obra de arte, ni tampoco teniendo una gran foto, vale cualquier forma de conseguir el Blanco y Negro.

¿Lo estás notando? ¡Ajá! Eso es el gusanillo por coger la cámara y lograr un álbum con cientos de fotos ausentes de color; ¡Pero espera! Hay algunas cosas que debes saber antes de lanzarte al mundo con tu cámara. A lo largo de las páginas de este libro desvelaremos los secretos, consejos, trucos y técnicas para lograr fotos en Blanco y Negro que no te dejarán indiferente.

¡Vamos a ello!

Algunos Conceptos Básicos

EL COLOR, EL MEJOR ALIADO DEL BLANCO Y NEGRO

Una de las grandes ventajas que tenemos respecto a los fotógrafos que nos precedieron antes de la era digital, es la facilidad para tomar muchas fotos ¡Son gratis! y la versatilidad de los programas de edición para revelar nuestras capturas. ¿Por qué digo esto?

Es porque cuando se trata de hacer fotos en Blanco y Negro, hay una recomendación de máximo interés. Recoger la máxima cantidad de información que nuestra cámara sea capaz de capturar. Posteriormente intentaremos comprimirla toda ella en una escala de grises, pero verás más adelante como este paso nos proporcionará una capacidad de control sobre la foto que se vuelve inexistente en otras condiciones.

En otras palabras. Deshecha desde este momento utilizar el modo “Blanco y Negro” de tu cámara de fotos. Piensa en Blanco y Negro, compón y enfoca imaginándote la

foto en Blanco y Negro, busca una buena exposición y observa los juegos de luces y sombras, sabiendo que la foto será en Blanco y Negro, ¡Pero dispara en Color!

Sé que suena raro, pero el color es uno de los elementos más importantes de la fotografía en Blanco y Negro. ¿¿Cómo es posible??

Todo está en función del proceso de conversión a blanco y negro. En el conjunto de este tipo de fotos, es básico tomar la información de luminosidad. Pero si solo nos quedamos con esto, dos colores con el mismo grado de luz no ofrecerán ningún matiz diferente en la foto en blanco y negro, sin embargo si guardamos esta información veremos más adelante como podemos jugar con ella de múltiples maneras.

Por esta misma razón, otra de las grandes funciones que debemos considerar si nuestra cámara lo per-

mite, es disparar en RAW. Si no se especifica otra cosa, lo más normal es que las fotos se guarden en nuestra tarjeta de memoria en formato JPEG. La diferencia entre uno y otro es importante. Cuando disparas, una gran cantidad de información entra a través del sensor de tu cámara. Si la foto se procesa como un JPEG, se aplican una serie de algoritmos sobre la fotografía que hacen en ella un primer procesado. Se ajusta el contraste, los blancos, ruido, etc. y posteriormente se elimina toda la información que sobra una vez hechos los ajustes.

El objetivo final es lograr una foto que ocupe poco espacio, lo cual está muy bien, pero hay que tener en cuenta que todos los cambios que hagamos a posteriori si realizarán sobre una base de información que ha sido mermada por la compresión y por tanto ofrece una menor versatilidad, una menor capacidad de asumir modificaciones sin pérdida de calidad.

El formato RAW sin embargo, proporciona toda la información que

haya podido ser recogida por el sensor. No se aplica sobre ella ningún ajuste ni reducción de tamaño, por lo que se obtiene una imagen con dos características. Suelen pedir a gritos algún tipo de tratamiento de revelado digital. Por otro lado, son imágenes que ocupan mucho más, pero que poseen mucha más información, y análogamente al caso anterior; una flexibilidad y en definitiva un comportamiento mucho mejor frente a modificaciones en el postprocesado.

Por lo tanto, conviene quedarse con tres ideas.

1. Disparar siempre en Color
2. Intentar si es posible capturar las fotos en formato RAW
3. Tener presente que la foto que ves en la pantalla LCD solo es un paso antes de ver terminar de "hacer la foto" Es decir, es forzosamente necesario llevar a cabo el revelado digital.

Beautiful landscape in black and white, Scotland
Por Ben124.
<http://www.flickr.com/photos/ben124/5831890202>

DISPARA PARA EL POSTPROCESADO

Además de disparar en color, o intentar guardar las fotos en formato RAW, hay otras interesantes consideraciones a tener en cuenta para trabajar con más libertad en el revelado de nuestras fotos en Blanco y Negro.

Seguramente hayas oído hablar de la técnica del “derecho” se trata de una técnica fotográfica que pretende sacar el máximo partido al sensor de nuestra cámara y que busca evitar la aparición de ruido en las zonas de sombras de nuestras imágenes. ¿Cómo? Muy sencillo; aumentando la exposición todo lo posible sin llegar a quemar ninguna zona de nuestra foto. Esto hace que el histograma quede visiblemente desplazado hacia la derecha

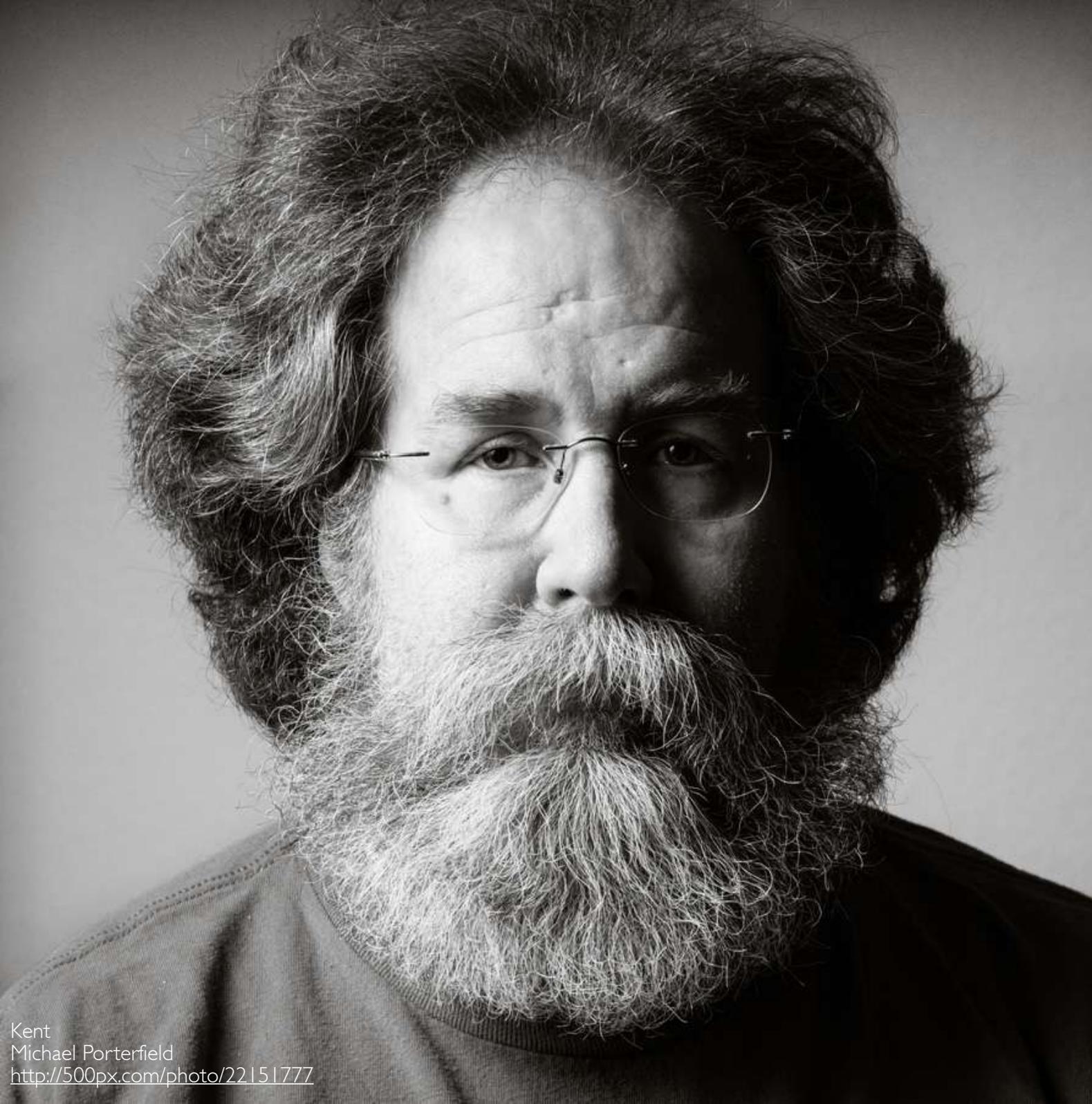
Ya sabemos que es el derecho y cómo se logra... pero posiblemente te estés preguntando... ¿¿Para qué?!

La razón es que nos evitará ruido en las zonas oscuras de nuestra

foto. El ruido en la fotografía digital se genera por falta de información y es en este punto donde el derecho puede ser un gran aliado.

Los sensores de nuestras cámaras, por lo general, están preparados para recoger mucha más información de las zonas iluminadas. Por lo tanto, más vale que el histograma esté desplazado hacia la derecha (Sin quemar la foto) para luego poder trabajar con ella, que llevarnos a cabo un histograma perfectamente equilibrado pero que ha generado ruido en la foto.

Esto no es tan fácil en todas las ocasiones, pues si nos encontramos ante una escena con un rango muy amplio de luces y sombras, podemos encontrar con que nuestra cámara no es capaz de asumir esa diferencia de luz. Por lo que derechando el histograma perderíamos información de las sombras. Este es, no obstante, un problema algo más amplio dentro de lo que se denomina el Rango Dinámico. Vamos a verlo.

Consejos en ByN

Kent
Michael Porterfield
<http://500px.com/photo/22151777>

Dead School
Por geyergus
<http://www.flickr.com/photos/geyergus/2839238268>

old french street in black and white
Por Steve Slater (Wildlife Encounters)
http://www.flickr.com/photos/wildlife_encounters/8024017222

HDR ALTO RANGO DINÁMICO

Las fotos que se exponen a la izquierda muestran la situación a la que nos referíamos más arriba. Es frecuente cuando incorporas áreas muy luminosas a la composición, como puede ser el cielo (más aún si está nublado) se sobrepase el rango de luces admisible por la cámara. En estas situaciones te ves obligado a optar por recoger la información del área iluminada o aquella en la que predominan las

sombras, pues en cualquiera de los dos casos, tomando una zona, perderás la información de la otra. Bien por sobreexposición, bien por subexposición. En el ejemplo de la izquierda vemos un cielo en su mayor parte quemado que impide apreciar los detalles y matices de las nubes. Además, siendo tanta la diferencia de luz entre ambas zonas, Es casi irremediable que el ojo no se te vaya hacia la zona superior de la foto, dejando a un lado los detalles relevantes de la fotografía.

La siguiente fotografía, que probablemente se encontró con la misma problemática, la resuelve mediante la fusión de imágenes. Es un proceso en principio, sencillo aunque se puede complicar para lograr resultados más elaborados.

En principio puede bastar con hacer una toma midiendo la luz de forma puntual en el área de mayor luminosidad y otra fotografía midiendo en un área de tonos intermedios o bajos, según tus necesida-

des. En ocasiones se pueden tomar tres capturas o incluso más. Esto es lo que se suele conocer como Bracketing u Horquillado. Posteriormente las imágenes se fusionan cogiendo de cada toma el área que está correctamente expuesta. Como digo, existe software especializado y plugins para Photoshop que automatizan este trabajo y proporcionan otras opciones que pueden resultar interesantes en otros contextos.

TONO Y CONTRASTE

El tono de una foto es un concepto que conviene tener claro cuando se trata de fotografía en blanco y negro. Podríamos decir que describe la brillantez de las distintas zonas de la foto. ¿Cómo? Veamos un ejemplo. Una imagen se podría descomponer en dos vertientes, la luz por un lado y el color por el otro. La conjunción de estas dos da lugar al tono que es en definitiva la información que llega hasta nuestras retinas.

Un mismo color puede apreciarse de forma muy distinta en función de la luz, y una misma luz se refleja de modo igualmente variable en para los distintos colores.

El contraste es el responsable de que podamos apreciar las diferencias de tono y por tanto, distinguir los detalles de la fotografía. Digamos que una imagen bien contrastada es aquella que distribuye correctamente las diferencias de tono a lo largo de la fotografía.

¿Y por qué te cuento todo esto? Como ya hemos dicho, la fotografía en Blanco y Negro precisa de un revelado y es justamente en este momento donde tenemos que decidir que tono en blanco y negro asignamos a cada color. Si los azules serán más oscuros o más claros, si los rojos tendrán más o menos protagonismo en la escala de grises. Finalmente podremos modular el resultado jugando con el contraste. ¡Un arte!

or black and white?
Por SMercury98

<http://www.flickr.com/photos/smercury98/3538660831>

CLAVES TONALES

En cualquier caso, no siempre podemos decidir como queremos la luz, y es posible que en alguna ocasión deseches la oportunidad de hacer una buena foto porque hay demasiada luminosidad o por el contrario, la luz escasea.

Hay un tipo de fotografía muy ligada al Blanco y Negro. Me refiero a la fotografía en clave alta o clave baja.

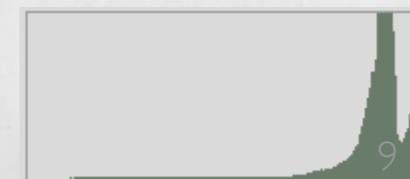
Las claves tonales son maneras distintas de elaborar el tono general de una fotografía. Existen muchas claves tonales, en realidad cada fotografía tiene la suya propia. Pero en términos generales, podemos distinguir tres tipos de claves: la clave alta, la clave media y la clave baja.

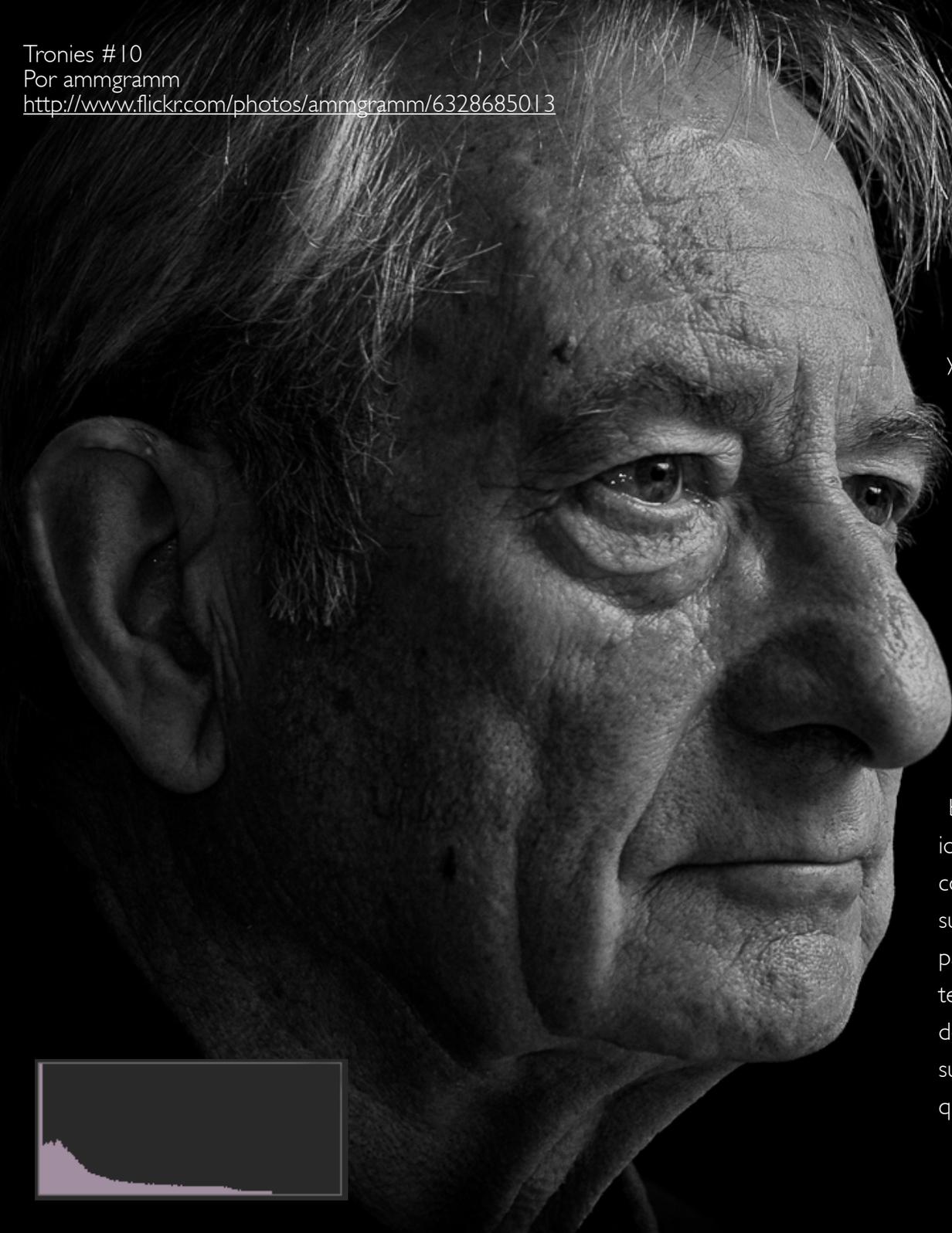
La clave media no tiene muchos secretos, pues la gran mayoría de imágenes están elaboradas utilizando la parte media de la gradación

de grises/tonalidades. La cosa se complica si se quiere conseguir una imagen en clave alta o una en clave baja. En el caso de imágenes en clave alta, la composición tendrá una gama completa pero en la fotografía predominarán los tonos más claros.

En imágenes tomadas en clave baja, también aparecerán todos los tonos de la gama pero, en este caso, predominarán los tonos más oscuros. Es importante tener en cuenta el hecho de que las imágenes en clave alta no son fotografías sobreexpuestas, ni las tomadas en clave baja, imágenes subexpuestas. En ambos casos son imágenes con una luz muy controlada.

Existen corrientes de opinión que afirman que una buena fotografía en clave baja no debe contener el blanco puro y, del mismo modo, una fotografía en clave alta no debe contener el negro puro. En tus manos está si incluir estos

tonos en tu fotografía o no. Personalmente considero que iluminar una imagen correctamente consiguiendo, a la vez, una clave baja y el blanco más puro es mucho más difícil y elaborado que buscar sólo los grises y negros así que en mi opinión, una buena fotografía en clave alta debería contener el negro en sus tonos y, una fotografía en clave baja, debería contar con el blanco en ella.

Para conseguir fotografías en clave alta. Este tipo de fotografías son, por definición, muy planas: sin altos contrastes. Con muchísima luz y con tonos muy suaves. Para conseguir esto debes iluminar muy bien tu sujeto. Lo ideal sería situarlo en una habitación con mucha luz y, además, rodear el sujeto con diferentes puntos de luz para que todo esté homogéneamente iluminado. En caso de no disponer de diferentes puntos de luz, situar el sujeto al lado de una ventana para que ésta haga de difusor natural po-

dría serte útil. En general suele ser más agradecido no usar iluminación directa, sino servirte de difusores o rebotar el flash. Así, las sombras que se generen en tu sujeto serán mucho más suaves.

Para conseguir fotografías en clave baja. En contraposición a las fotografías en clave alta, las imágenes creadas en clave baja son de alto contraste además, la luz acostumbra a ser muy dura y directa. Así que, un único punto de luz directamente enfocado a nuestro sujeto seguramente nos ayudará a conseguir potenciar las sensaciones que queremos evocar. Si, además, ese punto de luz no es frontal (por ejemplo lateral o situado detrás del sujeto) nos ayudará a crear efectos más dramáticos todavía, generando más contrastes lumínicos que añadirán tensión a tus imágenes.

Fundamentos de Composición en ByN

COMPONIENDO EN BYN

Una de las razones por las que podemos decir que la fotografía es un arte, se refiere a la capacidad de marcar la forma de mirar nuestras fotos. Y no se trata de decirle a tus amigos, -hay que mirar en esta zona de la foto- ni -mira que jarrones más bonitos hay aquí- o - ¿has visto que estupendo juego de luces y sombras hay en este retrato?-

La fotografía es algo mucho más sutil. No es ni tan siquiera necesario que el observador ponga palabras sobre la buena o mala composición. Es más, es posible que sea mucho más elocuente y expresivo un silencio o unos calificativos mucho más generales y sencillos como: -¡Me gusta ésta foto!-

Una buena composición tiene muchas de las claves para lograr este objetivo y siempre es bueno conocer algunas de las pautas que nos marcan la forma de mirar las fotos. Qué puntos potencian unos aspectos,

que recursos ayudan al ojo, que aspectos armonizan una escena., etc.

Por ejemplo, un recurso fácil para tener en mente a la hora de componer tus fotos, es dividir el encuadre con dos líneas imaginarias verticales y dos horizontales, formando una cuadrícula de nueve secciones. Los puntos de intersección son puntos considerados fuertes y colocando ahí el centro o centros de interés la foto toma una dimensión más agradable o armónica. Es lo que se llama, la Regla de los Tercios

Esto no quiere decir que no se puedan obtener buenas fotos al margen de este o cualquier otro consejo de composición. Simplemente son ayudas que conviene tener en mente.

Con la fotografía en Blanco y Negro, no te puedes escudar en los colores para salvar una foto. Como ya hemos dicho, todos los demás aspectos salen a relucir, y la composición es un punto clave que debe cuidarse especialmente.

APROVECHA LAS LUCES

Por lo general, nuestros ojos se sienten mucho más cómodos en las zonas iluminadas que en las oscuras. Es Natural, es mucho más fácil obtener información cuando alguna luz ilumina lo que tenemos delante.

Esto convierte a la luz en el elemento perfecto para decir: ¡Eh! ¡Hay que mirar aquí! Y créeme que los ojos del que observe la foto no podrán evitarlo.

Fíjate en las dos fotos que tenemos a la izquierda. Son exactamente iguales, mismo encuadre, misma exposición. De hecho, la única diferencia es la posición del barco.

En la foto original, la que está debajo, pone el centro de interés justo en el punto de la fotografía que más fuerza tiene, donde más puede contrastar, el lugar donde todo el mundo mira y espera encontrar algo.

En la fotografía superior, sin embargo, el barco pasa absolutamente desapercibido. Los ojos hacen lo que les es natural y buscan algo en los brillos de la derecha del horizonte y no encuentran nada... solo agua.

Pero la luz no solo tiene que ayudarnos en el punto concreto en el que situamos el centro de interés. Puede marcar también el camino de nuestra mirada a través de la fotografía. Hay algunas fotografías muy atractivas, precisamente porque controlan el modo de acercarse a la foto. Invitan a empezar a mirar por un lugar, para luego ir desplazando la mirada de un punto de interés a otro hasta recorrer toda la fotografía.

Si la escena lo permite, puedes intentar dibujar este camino a través de los puntos luminosos de la foto, de manera que la interpretación de la misma sea mucho más sencilla

LAS LÍNEAS

Las líneas estructuran nuestra composición. Pueden ser un elemento propio de la foto, como, los horizontes, los árboles, los caminos, etc. Pero además podemos conseguir unas sensaciones u otras en función de los tipos de líneas y es interesante saber cuáles son estos efectos, para poder contar con ellos a la hora de hacer nuestras fotos..

Líneas Horizontales

Estas líneas ofrecen al que las observa una sensación de tranquilidad, calma, paz, sosiego... Piensa en las líneas horizontales más habituales: el horizonte, el mar, un río, un puente...

Líneas Verticales

Fuerza y Potencia. Imagina fotografías de árboles, torres, edificios en general, rascacielos, monumentos de acentuada verticalidad, etc. Todos estos elementos tienen la propiedad de transmitir al que los ve una sensación de fuerza, de poder, de desafío de la ley de la gravedad, ¿no te parece? Una sensación que puede acentuarse, si cabe, con un encuadre

vertical, ya que con este tipo de encuadres, se confiere a nuestras imágenes mayor tensión y "peso".

Líneas Diagonales y Convergentes

El papel de las líneas diagonales es más secundario que el de horizontales y verticales. Las líneas diagonales suelen emplearse casi exclusivamente para guiar la vista del que observa la fotografía hacia el verdadero centro de interés de la imagen.

No obstante, transmiten sensaciones de mayor profundidad en nuestras fotos, permiten conseguir la "3ª Dimensión" en muchas de ellas y, sobre todo, un mayor dinamismo y acción.

Piensa en vías de tren, carreteras, cauces de río, etc. Son líneas fabulosas para guiar la mirada del que ve la fotografía y llevarle hacia el objeto sobre el que quieres llamar su atención.

Las líneas convergentes funcionan como guías para el que mira la fotografía, como caminos que cuando apreciamos en una foto tendemos a recorrer,

como si de una dirección obligatoria se tratase.

De modo que habrá que situar al final de las líneas aquellos objetos sobre los que se desea llamar la atención, ¿no crees?

Observa la imagen de la derecha, está llena de líneas convergentes. Por un lado tenemos las dos que delimitan la sombra del vaso y que van a parar a él. Por otro lado están las múltiples líneas convergentes del reflejo de luz. Parten de la parte inferior izquierda y la superior derecha y confluyen en el centro de inte-

rés, que no es otro que la concentración de la luz.

Fíjate, como en el colmo de la composición, este punto se encuentra en la intersección de los tercios, lo cual hace que sea literalmente imposible mirar esta foto y no fijar la vista en el centro de interés.

Y recuerda que todo esto

cobra una potencia mucho mayor cuando la foto se libera de las distracciones del color dejando la foto en sus elementos más esenciales como son la luz y el contraste.

TEXTURAS

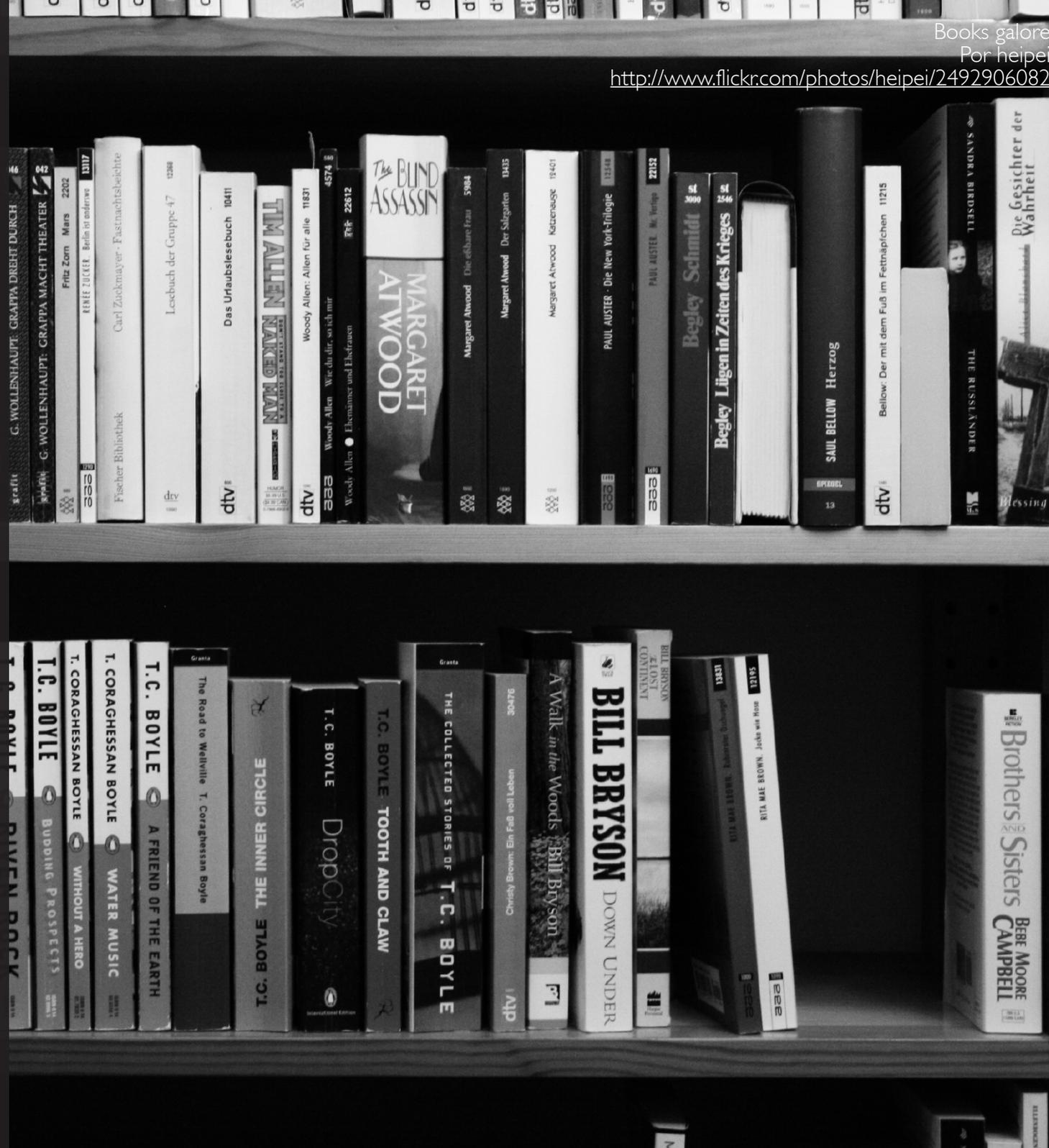
En la fotografía en blanco y negro, las texturas cobran una importancia especial. La tipología de cada superficie da como resultado un conjunto de luces y sombras que son capaces de transmitir la rugosidad de una superficie. Esta es la potencia de buscar las texturas; puedes transmitir las sensaciones de un sentido tan directo como es el tacto a través de una fotografía. Hacen posible, tocar con la mirada.

La fotografía en blanco y negro, al simplificar la percepción de las luces y las sombras se convierte en el vehículo perfecto transmitir estas sensaciones. Y si el elemento fotografiado acompaña a la sensación, se puede lograr que todas las tonalidades de la foto te hablen de distintos tipos de superficies.

EL RITMO

Igual que las texturas, el Ritmo es otra buena herramienta para crear fotografías interesantes, y al igual que con las texturas, el Blanco y Negro multiplica en gran medida el efecto que generan las repeticiones en una foto. Imaginad la foto de la librería en color: Cada libro con una combinación de colores distintos. Sin duda, el ritmo quedaría diluido entre tanta información. Sin embargo, dejándola en blanco y negro, todo se simplifica y el ritmo aparece para resaltar en último término la rotura del mismo en la balda inferior.

Y es que el ritmo puede transmitir sensaciones en fotografía por su mantenimiento o por su ruptura. El ritmo no interrumpido generalmente está asociado a sensaciones de placidez y armonía. Si es demasiado riguroso, incluso puede transmitir monotonía. La ruptura en un determinado punto del ritmo presente en el resto de la imagen, genera tensión y tiene el efecto de concentrar la atención sobre el elemento que rompe el patrón. Este efecto suele ser más acentuado cuanto más abrupta sea la ruptura del ritmo y cuando la ubicación de dicha ruptura se sitúa en uno de los puntos fuertes de tu instantánea.

Revelando en BN

ENTENDIENDO LA CONVERSIÓN A BLANCO Y NEGRO

Seguro que ya tienes claro que toda conversión a Blanco y Negro exige un post-procesado, este lo puede realizar tu cámara automáticamente según sus propios criterios, o lo puedes emprender tú desde muchos de los programas de edición de fotos.

Ya hemos desechado hace unas cuantas páginas la idea de disparar en el modo Blanco y Negro de nuestra cámara, por lo que ahora que tenemos nuestra foto en color en nuestro ordenador, vamos a ver las distintas formas que tenemos de hacer esta transformación.

Creo que una buena clasificación a priori, puede ser dividirlas entre las que permiten hacer ajustes y cambios en la conversión de los distintos tonos y las que no lo hacen.

Vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor. Tene-

mos a la derecha una banda con el espectro de la luz visible.

El método más sencillo de Photoshop y otros muchos programas para obtener una foto en Blanco y Negro es la desaturación. Accedemos a esta herramienta desde el Menú de IMAGEN > AJUSTES > DESATURAR.

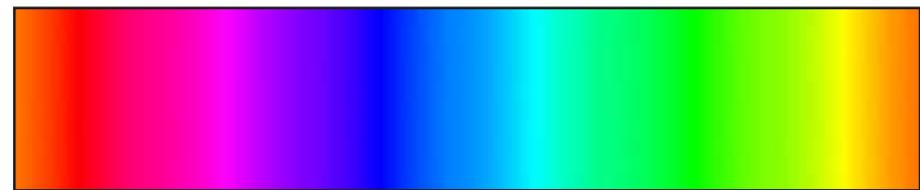
Este método funciona eliminando la información del color, pero en ningún caso tiene en cuenta, digamos, la brillantez de los mismos. De este modo, si los colores tienen la misma luminosidad, como el caso de la banda que se muestra a la derecha, el resultado es la ausencia total de tonos diferentes.

Este es un caso extremo, ya que todos los colores de la banda tenían la misma luminosidad. En una foto real, el resultado no será una imagen total-

mente gris, pero en definitiva, tendremos una foto innecesariamente más empobrecida en tonos.

Fíjate en la foto del Taj Mahal. La “brillantez” de algunos de los colores de la puesta de sol desaparecen en la foto en blanco y negro. El resultado es mucho más plano. Imagina ahora tener el control sobre cada uno de estos colores para asignarle, según tu criterio un tono de gris. Puedes hacer que los amarillos resalten sobre los rojos, y los rojos sobre los azules. Haciendo esto rescatarías mucha más información de los tonos de la fotografía. Lograrías que esta puesta de sol siguiese siendo un espectacular atardecer. Eso sí, en Blanco y Negro.

La moraleja de todo esto es que salvo que no te quede más remedio, nunca uses una desaturación simple para revelar tus fotos.

Las Técnicas Destructivas

Cuando se habla de técnicas destructivas, no quiere decir que vayamos a poner en peligro a nadie, ni que nuestro ordenador vaya a apagarse para siempre. Cuando nos referimos a Técnicas Destructivas hablamos de pérdidas irreversibles de información. Si estás pensando lo mismo que yo la respuesta es Sí. El desaturado que veíamos en la página anterior es una técnica destructiva.

Solo con esta definición se convierten en posibilidades poco recomendables, sin embargo puede que en un momento dado te sientas en condiciones de poder descartar tranquilamente dicha información, o puedas, a través de las capas de ajuste (de tono y saturación o mapa de gradiente...) burlar en parte la pérdida de la misma.

EL MAPA DE DEGRADADO

El Mapa de Degradado, es una herramienta muy interesante y que permite un cierto control del proceso de conversión. Lo que hace básicamente es sustituir el degradado tonal en color de la fotografía por otro en blanco y negro. Pero la gracia del asunto radica en que puedes decidir cómo ha de comportarse ese degradado en tu foto. Podemos disponer algunos de los tonos de

gris principales, básicamente el negro el blanco y el gris y en función de ellos, desarrollar el nuevo mapa de degradado. Vamos a verlo con un ejemplo de la página anterior:

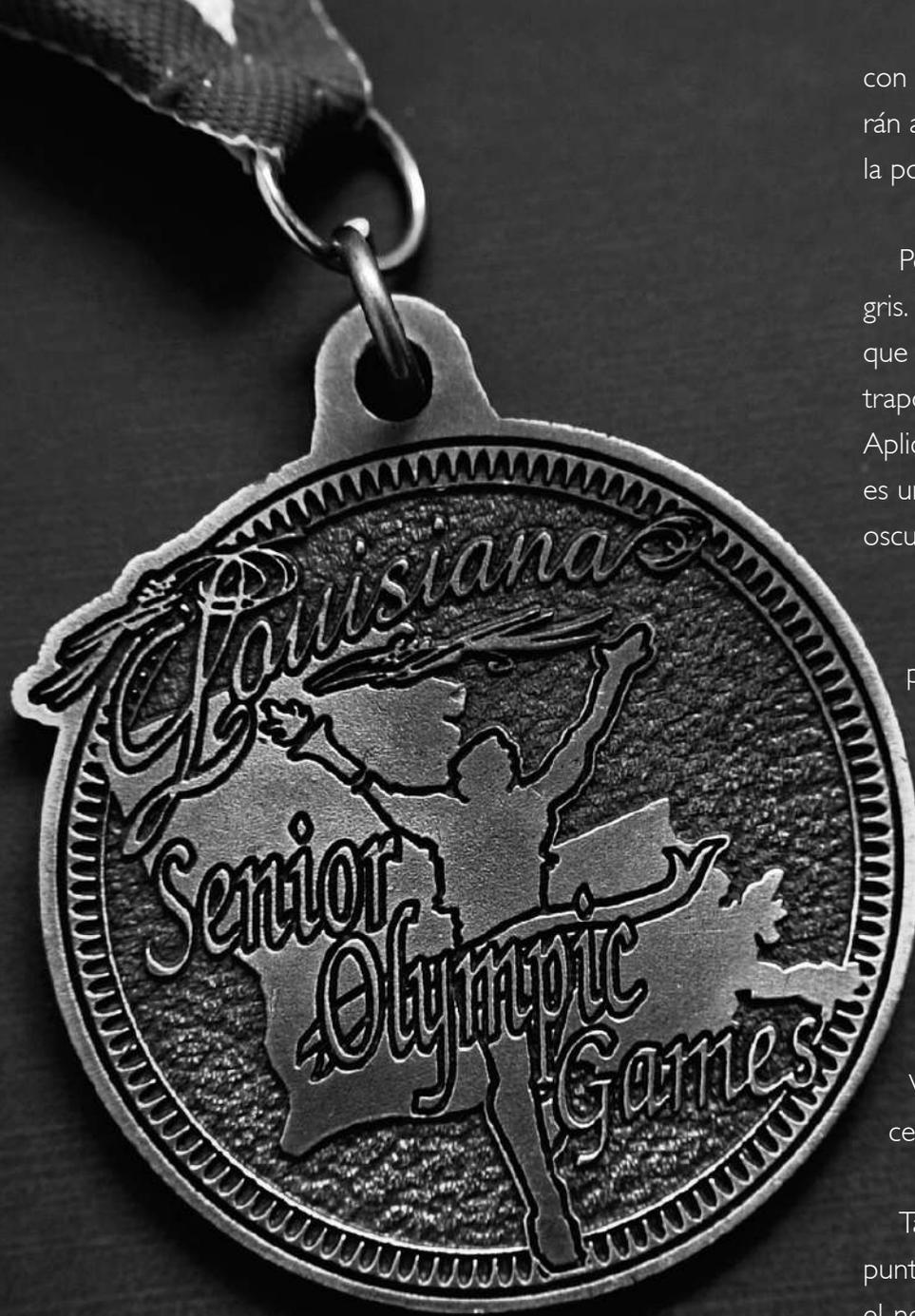
Este es el histograma de la foto del Taj Mahal. La representación de la cantidad de píxeles que tiene cada valor tonal de la foto.

Solo viendo esto podemos decir que es una foto en la que predominan las sombras sobre los medios tonos y las luces, o sea, una foto más bien oscurita.

Hemos dicho que el mapa de degradado asignará a cada uno de estos valores otro de la escala de grises, por defecto, utilizará una escala perfectamente estándar, pero en función de como la desarrollemos, el resultado puede ser muy diferente. Para usar esta herramienta podemos ir al Menú de CAPA > NUEVA CAPA DE AJUSTE > MAPA DE DEGRADADO. Haciendo doble clic sobre el mapa de degradado se abrirá la ventana

con las posibles opciones. Los tonos de la izquierda, sustituirán a las sombras y los de la derecha las luces en función de la posición de los valores “Blanco” y “Negro” .

Podemos también decidir donde debe ir el valor medio, el gris. Si desplazamos este control hacia la izquierda, hacemos que el degradado pase del negro al gris muy rápido y en contraposición del gris al blanco de una forma muy progresiva. Aplicando esta configuración a nuestra imagen, el resultado es un aclaramiento hasta el gris y posteriormente un rápido oscurecimiento.

Si por el contrario, lo desplazamos hacia la derecha, ampliaremos iremos ampliando la cantidad de tonos oscuros en detrimento de los claros. ¿El resultado? de forma análoga a lo que hemos visto con el desplazamiento del gris hacia la izquierda, tendremos un oscurecimiento de la imagen hasta el gris y después, un cambio bastante brusco desde el gris hasta el blanco.

Lo mejor es que hagas tus propias pruebas para que termines de familiarizarte con esta herramienta. Verás que es mucho más sencillo de lo que pueda parecer en una explicación.

También es interesante saber que puedes añadir otros puntos de control que no sean el gris medio, el blanco o el negro, de forma que puedes tener un control realmente fino de como se desarrollan los distintos tonos de gris en tu fotografía.

EL MODO DE COLOR "COLOR LAB"

Siguiendo con las técnicas destructivas, os presento el modo "Color Lab". Este modo de color presenta la imagen en función de tres parámetros. Un canal de Luminosidad que va de 0 a 100; un canal A para los colores verde-rojo y un último canal B para los colores azul y amarillo. Más allá de las interesantes propiedades de éste sistema de representación de imágenes, lo que nos puede servir de utilidad es precisamente la existencia de este canal en blanco y negro donde se recoge la luminosidad de la fotografía.

Verás que el paso a blanco y negro en Color Lab a través de este canal Luminosidad suele dar muy buenos resultados en la mayoría de los casos.

El proceso a seguir es el siguiente:

1. Abrimos nuestra imagen original en color que queremos convertir a blanco y negro.
2. Vamos al menú IMAGEN > MODO > COLOR LAB.
3. En la ventana de capas y canales, seleccionamos la solapa Canales. Ahí veremos que nuestros canales típicos RGB, Rojo, Verde y Azul han cambiado por Lab, Luminosidad, A y B.

volverá en blanco y negro.

5. Seleccionamos toda la imagen (con el ratón, o pulsando directamente Ctrl+A).
6. Copiamos la imagen (Ctrl+C o Menú EDICIÓN -> COPIAR).
7. Volvemos a convertir la imagen a RGB (Menú IMAGEN -> MODO -> RGB).
8. Pegamos la imagen que hemos copiado en cada uno de los canales RGB. Vamos al canal Rojo (Ctrl+I), y pegamos. Seleccionamos el Verde (Ctrl+2) y pegamos. Por último el Azul (Ctrl+3), y volvemos a Pegar.

El método en si no tiene capacidad de ajuste durante el proceso pero al jugar directamente con los valores de luminosidad, ofrece un blanco y negro más fiel a la imagen original que lo que lograríamos con un simple desaturado.

Por supuesto, podemos realizar ajustes de niveles y contraste a posteriori sin ningún problema.

DIY starter truck
Por kevin dooley

<http://www.flickr.com/photos/pagedooley/6581493339>

EL MÉTODO ROB CARR

Rob Carr ha trabajado como técnico con Greg Gorman, un conocido fotógrafo de celebridades de Hollywood. Este proceso de conversión pretende lograr ese especial toque en nuestras fotografías

Es un poco más laborioso que los otros métodos que hemos visto, pero siguiendo los siguientes pasos verás como es realmente fácil. Además, ten en cuenta que podemos automatizar esta

conversión a blanco y negro en una acción Photoshop, con lo que podremos repetirlo cuantas veces queramos sin esfuerzo. Además tiene la ventaja de que al trabajar sobre capas no se trata de una técnica destructiva como las anteriores.

1. Cambiamos el modo de trabajo a Color Lab mediante el menú IMAGEN > MODO > COLOR LAB.
2. Vamos a la paleta "Canales" y seleccionamos el canal "Luminosidad".
3. Cambiamos el modo de trabajo a Escala de Grises mediante el menú IMAGEN > MODO > ESCALA DE GRISES.
4. Seleccionamos el nuevo canal recién creado, pinchando con el ratón con la tecla Ctrl pulsada en la miniatura del canal Gris. Nuestra foto creará una selección. Invertimos la selección realizada con el menú SELECCIONAR > INVERTIR (también podemos utilizar la combinación de teclas Ctrl+Alt+I).
5. Rellenamos la selección con color negro, mediante la creación de una nueva capa de relleno (Menú CAPAS > NUEVA CAPA DE RELLENO > COLOR SOLIDO, seleccionando el color negro #000000).
6. Cambiamos la opacidad de la capa de relleno que acabamos de crear al 50%.
7. Creamos una nueva capa de ajuste de Niveles (CAPAS > NUEVA

CAPA DE AJUSTE > NIVELES). Una alternativa es utilizar una capa de ajuste de Curvas, en lugar de Niveles.

8. Ajustamos los niveles en la capa de ajuste hasta que quede a vuestro gusto.
9. Seleccionamos la Capa de fondo.
10. Duplicamos la capa (CAPAS -> DUPLICAR CAPA)
11. Aplicamos sobre la nueva capa un filtro de paso alto con radio 10 (FILTROS -> OTROS -> PASO ALTO)
12. Convertimos la capa recién filtrada al modo de fusión "Luz Dura", seleccionando en la Paleta de capas el valor "Luz Dura".
13. Reducimos la opacidad de la capa de fondo copia hasta un valor que nos parezca adecuado (Rob empieza en 25%).

Con esto ya tendremos lograda la conversión a Blanco y Negro de Rob Carr. Si te fijas en el proceso, tenemos tres puntos de control que nos permiten adecuarnos a nuestra foto.

- La capa de ajuste de contraste.
- El Radio del Filtro Paso Alto para darle más nitidez
- La Opacidad de la capa fondo copia para ajustar el nivel de enfoque

LA HERRAMIENTA BLANCO Y NEGRO DE PHOTOSHOP

Hace unas cuantas versiones, en concreto creo recordar que fue en la CS3, que Photoshop implementó una herramienta, que puede ser tu mejor aliado a la hora de llevar a cabo una conversión. Como no podía ser de otra manera, se llama: "Blanco y Negro". Es tan simple como potente, te va a encantar:

Lo mejor es que accedamos a ella a través de una capa de ajuste para poder, si lo necesitásemos, volver a la imagen original. Menú CAPA > NUEVA CAPA DE AJUSTE > BLANCO Y NEGRO

Una vez abierta, se despliegan una serie de controles de tono. A estas alturas seguro que ya sabes lo que significa. ¡Efectivamente, a través de ellos podemos controlar la tonalidad de los grises dándoles más o menos luminosidad, pero lo mejor es que podemos segregar esta acción por colores. Puedes iluminar más los rojos, oscurecer los azules etc.

Se trata de una herramienta muy, muy potente que debes guardar entre tus favoritas siempre y cuando quieras hacer una conversión a Blanco y negro.

Para ponerlo aún más fácil, puedes hacer clic en este botón y desplazarte hacia la izquierda o derecha en cualquier zona de la foto que quieras modificar. Photoshop moverá los deslizadores correspondientes al color que has seleccionado por lo que ni siquiera tendrás que pensar si esa flor es cian, azul, o magenta

Esta es una pequeña muestra de la diversidad de resultados que se pueden obtener con la herramienta Blanco y Negro de Photoshop, y como puedes ver, refuerza la idea de que no hay un solo resultado posible de Blanco y Negro para una misma foto.

Todas las imágenes que tienes a la derecha son fotografías en escala de grises, y sin embargo, todas son diferentes así que no tienes más que intentar reproducir la idea que tenías en mente cuando ibas a disparar. Recuerda que es un buen ejercicio pensar en blanco y negro a la hora de disparar. No es que no puedas divagar a posteriori sobre la idea originaria, pero haciéndolo de este modo descubrirás que tu imagen se comporta de un modo mucho más flexible y te evitarás aparición de ruido, dificultades para modificar los niveles etc.

Los Modos Predefinidos

En los tiempos de la fotografía analógica los filtros de color jugaban un papel absolutamente determinante en el resultado final de la fotografía en Blanco y Negro y sin duda lo siguen siendo. No obstante, hay que ser conscientes de que usarlos en la actualidad condicionará en parte la capacidad de procesado. Precisamente porque el filtro, impide que parte de la información llegue hasta el sensor de la cámara.

Para esto, la herramienta de Blanco y Negro de Photoshop provee de una interesante batería de ajustes que simulan el uso de estos filtros. Son 12 en total que puedes ir probando para buscar el que más se adecue a tu gusto y de paso comprender mejor como responde y funciona esta fantástica herramienta.

Hemos visto la potencia de la herramienta de Blanco y Negro de Photoshop, sin embargo hay otros programas especializados que presentan herramientas muy parecidas.

Si sueles trabajar en formato RAW es posible que conozcas el plugin de Photoshop **Adobe Camera Raw**. Solo tienes que abrir una foto en dicho formato con Photoshop para que arranque esta potente pieza de software.

Si accedes al botón HSL/ESCALA DE GRISES se te desplegará el panel correspondiente con 8 tonalidades sobre las que trabajar. Recuerda marcar la opción CONVERTIR A ESCALA DE GRISES.

Por otro lado tenemos otro gigante del revelado fotográfico. Adobe Photoshop Lightroom el cual nos permite trabajar la conversión a blanco y negro a través de la misma herramienta pero implementada en todo el paquete de prestaciones de Lightroom.

Para acceder a ella vamos al módulo de REVELADO > SUBPANEL BLANCO Y NEGRO. En seguida reconocerás la herramienta que veás en ACR, con sus 8 tonalidades para transformar a blanco y negro.

CONVERSIÓN SELECTIVA

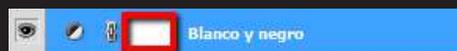
Volviendo a Photoshop, sigamos analizando formas para tener el control total del revelado. En fotografía analógica había una técnica llamada el tapado o reservado al trabajo artesano de revelado que buscaba lograr una mayor o menor exposición en las distintas áreas de la foto.

Este trabajo de edición selectiva puede ser fundamental y la versatilidad e las nuevas herramientas digitales para este cometido, hacen que el límite creativo lo pongas tú.

Os presento uno de los pilares de la edición con Photoshop. La máscara de Capa. Esta herramienta permite, en resumen, determinar qué áreas de la capa a la que está afectando, se verán en el resultado final y cuáles no. Esta “capa a la que está afectando” puede ser otra imagen, o la misma imagen con alguna modificación, o mejor aún, una capa de ajuste. Es decir, podemos elegir un ajuste, por ejemplo “Blanco y Negro” y una vez definidos los parámetros definir dónde los vamos a aplicar. Por supuesto podemos hacer

esto las veces que queramos dejando en nuestras manos el inmenso potencial de los ajustes selectivos o zonales. Veamos un ejemplo.

1. Abrimos la imagen en Photoshop
2. Menú **CAPA > NUEVA CAPA DE AJUSTE > BLANCO Y NEGRO**
3. Aplicamos los ajustes a nuestro gusto poniendo nuestra atención en una zona de la foto, no importa que el resto este quedando mal o exagerado.
4. Seleccionamos la miniatura de la máscara de capa.

5. Invertimos con **Control + I**. La foto volverá a estar en color por estar toda la máscara pintada en negro.
6. Con el pincel blanco vamos pintando las zonas en las que queremos que

se apliquen estos ajustes.

7. Para ajustar otra zona, no tienes más que crear otra capa de ajuste de blanco y negro y repetir los pasos 3-6

Para ilustrar este ejemplo hemos usado

cuatro capas de ajuste y a cada cual la hemos asignado un área mediante su máscara de capa correspondiente siguiendo el procedimiento que acabamos de describir.

MÉTODO DE RUSSELL BROWN FILM-FILTER

¿Cuál es el mejor método para transformar nuestras fotos a blanco y negro? La respuesta no es sencilla. Precisamente porque no hay una única respuesta. Ahí reside el valor de conocer métodos y herramientas que ya han puesto en práctica otros.

El Método de Russel Brown, se puede traducir como una vuelta a los orígenes de la fotografía analógica de hecho se le llama también Film-Filter; haciendo alusión al carrete en blanco y negro y a los filtros de colores. El procedimiento es el siguiente.

1. Menú de CAPA > NUEVA CAPA DE AJUSTE > TONO Y SATURACIÓN. A esta capa la podemos denominar "Película"

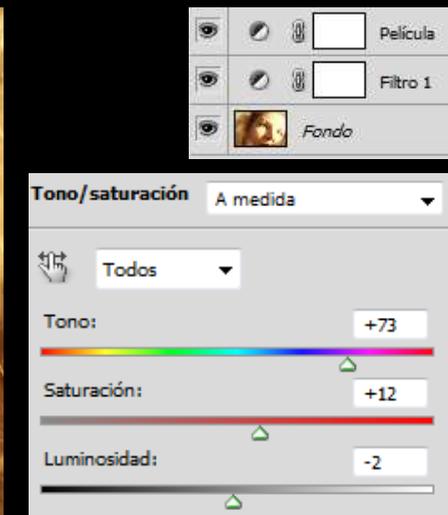
2. Dejamos el valor de saturación en -100. Recordaréis que hablamos de nunca usar este método para hacer un revelado en ByN, pero vamos a tomarnos una

licencia en esta ocasión. Además, al hacerlo mediante capa de ajuste no perderemos la información de los colores de la capa de fondo.

3. Creamos otra capa siguiendo el mismo procedimiento y la llamamos "Filtro". Asegúrate de que la capa "Película" queda por encima de esta.

4. Ahora podemos jugar con el Tono y la Luminosidad. Verás que la imagen va cambiando de forma aparentemente errática. Puedes encontrar un estado general que te guste. En ese caso ya habrás terminado.

5. Si no, puedes centrarte en una zona concreta y cuando estés satisfecho aislarla mediante máscaras de capa. Recuerda que haciendo clic en las miniaturas de las máscaras de capa puedes seleccionar aquellas áreas donde quieres que se aplique la capa de

“Filtro” y cuálesno.

Para que en las zonas en las que no se aplica el filtro no quede simplemente la desaturación de la capa “película”, puedes crear otro capa de ajuste de Tono y Saturación y repetir el proceso para otro área (Delimitada mediante máscara de capa)

De esta manera pode-

mos aplicar tantos filtros como queramos a tantas zonas como queramos consiguiendo al final un revelado, que a pesar de funcionar mediante prueba y error, o mejor dicho, a ojímetro, de los distintos cambios de tono, permite en última instancia hacer una transformación bastante controlada y muy flexible en términos de creatividad.

EL BLANCO Y NEGRO EN RETRATOS

Como ya hemos comentado, la conversión a Blanco y Negro no es como las matemáticas sino que durante el proceso exige la toma de decisiones técnicas y creativas.

En los retratos hay que tener especial cuidado para que la conversión no cree efectos raros en la piel. Cuando vemos la ropa en blanco y negro difícilmente podemos saber su color; pero con la piel nos podemos hacer una idea mucho más cercana a la realidad, precisamente por esto, (y siempre que no busques lo contrario) las combinaciones de los distintos controles han de atender a ciertas limitaciones para que el resultado sea creíble.

Aún así, en comparación con todos los elementos que podemos ajustar, (luces, sombras, contrastes, ajustes selectivos, etc) no se puede decir que la

fotografía en Blanco y Negro de retratos coarte nuestra creatividad en modo alguno. Únicamente tendremos que tener un cierto cuidado con los tonos de la piel.

Nos ayudará a entender esto, ver como quedan representados los colores en los distintos canales. Las fotos de la izquierda en blanco y negro corresponden a los canales rojo, verde y azul de la fotografía en color (RGB).

Cada canal representa en una escala de grises la cantidad de rojo, verde o azul que tiene la foto original, siendo más claro cuanto más color po sea.

Si nos detenemos en el canal rojo, vemos que el rostro está realmente iluminado, lo cual se traduce en que se trata de un color muy predominante en el resultado final.

Por lo tanto, a la hora de hacer un revelado a blanco y negro, cualquier modificación sobre el canal rojo a través de la herramienta de Blanco y Negro de Photoshop, o mediante los filtros predefinidos de la misma, tendrá modificaciones muy bruscas sobre los tonos de grises de nuestra imagen final. En caso de tener que trabajar rojos de otras zonas o áreas de la foto, será conveniente el ajuste zonal, tal y como lo hemos explicado anteriormente.

Dentro de los colores secundarios y respecto a lo que pieles caucásicas se refiere, el color amarillo también tiene una afección grande sobre el tono final de la fotografía y se comporta de manera parecida al rojo.

Veamos de nuevo el resultado del canal verde. Habitualmente este canal recoge los tonos medios de las fotografías y como ves, no tiene ni grandes sombras ni intensas luces. Es un tono bastante plano en este sentido y se trata de un color sin dominancia en la piel. Podremos modificarlo tranquilamente sin que suponga apenas efecto alguno sobre la

luminosidad del rostro. Esta propiedad lo hace interesante a la hora de modificar otros elementos de la fotografía que puedan contener este color:

El azul se puede comportar de manera muy parecida al verde, ya que no se encuentra representado mayoritariamente en las pieles. Esta “inmunidad” de la piel al azul lo convierte en un gran aliado para trabajar cielos, laminas de agua, ojos (si son azules) y otros elementos, de una manera rápida y sin daños colaterales hacia la persona..

No hay que alarmarse si después del ajuste de Blanco y Negro, la fotografía queda sobreexpuesta, o con mucho contraste. Ten en cuenta que Photoshop posee otras herramientas realmente potentes para modelar estos parámetros, como la herramienta de curvas, niveles, etc.

Lo importante es ir dando con los cambios de tonos para que el retrato vaya interpretando lo que tenemos en nuestra mente.

EL BLANCO Y NEGRO EN PAISAJES

El Blanco y Negro en paisajes es más versátil que en retratos ya que permite modificar los tonos con mucha más flexibilidad. Si te presento varias fotografías con distintas conversiones, como las que veíamos en la página 27, verás que todas son válidas. Las combinaciones son múltiples. Tantas como criterios se te ocurran.

Un buen punto de partida puede ser intentar que queden reflejados en la foto, el mayor número posible de tonos. Es decir, ir modificando los deslizadores de la herramienta de blanco y negro de Photoshop hasta lograr que vayan dando la cara el mayor número de tonos de gris distintos..

Hay recursos que pueden quedar muy bien, como el oscurecimiento de los cielos disminuyendo la luminosidad de los azules. Lograrás un interesante contraste con las nubes. También puedes aumentar la luminosidad de los verdes, etc. Pruébalo y verás como consigues grandes resultados.

Sunday means get together
Por Yasin Hassan
<http://www.flickr.com/photos/yasinhasan/4431896656>

Referencias de Imágenes

learning...

Por Thomas Leuthard

<http://www.flickr.com/photos/thomas-leuthard/5604686055>

tranquility

Francisco Rodriguez

<http://500px.com/photo/553370>

Coloured Pencils 2

Por rexboggs5

<http://www.flickr.com/photos/rexboggs5/8314293328>

Faith

por Andor Auber

<http://500px.com/photo/24872061>

Beautiful landscape in black and white, Scotland

Por Ben I 24.

<http://www.flickr.com/photos/benI24/5831890202>

Kent

Michael Porterfield

<http://500px.com/photo/22151777>

old french street in black and white

Por Steve Slater (Wildlife Encounters)

http://www.flickr.com/photos/wildlife_encounters/8024017222

Dead School

Por geyergus

<http://www.flickr.com/photos/geyergus/2839238268>

or black and white?

Por SMercury98

<http://www.flickr.com/photos/smercury98/3538660831>

Day 55

Por Okko Pyykkö

http://www.flickr.com/photos/data_op/2287511937

Tronies #10

Por ammmgramm

<http://www.flickr.com/photos/ammgramm/6328685013>

rhythm of life

Ranit sanyal

<http://500px.com/photo/24174193>

Sony

Por Nathan O'Nions

<http://www.flickr.com/photos/nathanoliverphotography/6772873670>

Far Away,

Por FayeZ Closed Account.

<http://www.flickr.com/photos/kaizat/3495289350>

Long Way Up

Por Tiberiu Ana

<http://www.flickr.com/photos/txberiu/3566524887>

Water glass

Por Bohman

<http://www.flickr.com/photos/bohman/166639563>

Raw Shooting

Por OMG! Zombies!

<http://www.flickr.com/photos/ltnl00/5654184199>

Books galore

Por heipei

<http://www.flickr.com/photos/heipei/2492906082>

Nancy eyes

William Newman

<http://500px.com/photo/25473369>

Winter Sunrise at Taj (Explore)

Por Koshyk

<http://www.flickr.com/photos/kkoshy/2234966100>

DSC_6722 coffee creamer plus gradient map

Por Faith R

<http://www.flickr.com/photos/faith-raider/7711186132>

Age from above...

Por The Candid Street

<http://www.flickr.com/photos/haddadi/6078158882>

DIY starter truck

Por kevin dooley

<http://www.flickr.com/photos/pagedooley/6581493339>

Playing Darts

Por MLazarevski

<http://www.flickr.com/photos/mlazarevski/8105008916>

Boys playing soccer

Por sidelife

<http://www.flickr.com/photos/sidelife/6188211732>

Drops

Archit Joshi

<http://500px.com/photo/25259365>

El Escorial

Por Cruccone

<http://www.flickr.com/photos/cruccone/3271965854>

Iced Over

Por country_boy_shane

<http://www.flickr.com/photos/shanegorski/3193165009>

the Light

Por rachel_titiriga

<http://www.flickr.com/photos/pocait/6894638796>

reader

olli thomson

<http://500px.com/photo/13609725>

Portrait

Por toolmonkytaco

<http://www.flickr.com/photos/tool-monkey/8209158875>

DC 2012

Por PeakDistrict-Photo

<http://www.flickr.com/photos/peakdistrict-photo/8297260520>

Alone in Darkness

Ehsan Rahimi

<http://500px.com/photo/26478769>

Sunday means get together

Por Yasin Hassan

<http://www.flickr.com/photos/yasinhasan/4431896656>