

LOS SECRETOS DEL **RETRATO PERFECTO**

Equipo, composición, consejos y ajustes para conseguir retratos inolvidables

Índice de Contenido

Introducción	1	¿Cómo Posar?	17	El Revelado	38
I - EL EQUIPO	2	La Importancia de Los Pies	17	Clave Alta	39
El Objetivo	3	Piernas y Caderas	18	Y... ¿En Clave Baja?	40
Los Objetivos	4	Los hombros	18	Últimas Ideas	41
¿Focal fija o variable para retratos?	4	El Rostro	19	Retratos Espontáneos	42
Entonces...	6	Los Ojos	19	Requisitos	44
Equipo de Iluminación	7	¿Qué tal Sentado?	20	¿Cómo captar retratos espontaneos?	45
El equipo Strobist	8	Las Manos	21	En Resumen	46
Flashes	8	Posición de la Cabeza	23	Ajustes de la Cámara	46
Disparadores remotos	8	Tipos de Plano	24	Fotos de Grupo	47
Gomas para el pelo (Ball Bungees)	8	Plano General	25	Los factores clave	48
Pinzas (Super Clamps)	8	Plano Americano/Tres Cuartos	25	La mejor luz	48
Pies de iluminación	9	Plano Medio	25	Contraluz	48
Adaptadores de sombrilla	9	Plano Medio Corto	26	Juntos es mejor	49
Sombrilla	9	Primer Plano	26	Si hay mucha gente...	49
Reflectores 5 en 1	10	Primerísimo Primer Plano	26	Revisa los detalles	49
		Plano detalle	26	Crea buen ambiente	49
				Elige el mejor momento	49
				Usa trípode	50
				Enfoca Correctamente	50
II PREPARACIÓN Y POSADO	11	III - RETRATOS DE...	27		
Iluminación	12	Retratos de Niños	28		
Rembrandt Light	13	Fotos de Estudio	29	IV - EL RETOQUE	51
Split Light	14	Fotos al Natural	31	Ajustes Tonales	53
Broad Light	15	Últimas Recomendaciones	34	Suavizado de la Piel	54
Butterfly Light	15	Retratos de Embarazadas	36	Realce de la Mirada	55
El Posado en Retratos	16	La toma de contacto	37	Retoque de los Labios	56
		La Sesión de Fotos	37	Blanqueamiento Dental	57

INTRODUCCIÓN

El retrato. De todas las disciplinas fotográficas, posiblemente sea la que más capacidad tiene de transmitir sentimientos, de interpelar al observador. Podríamos decir que un buen retrato siempre provoca una respuesta. Tiene el poder de capturar instantes imparables en el día a día, por lo que muestran retazos de una realidad que a menudo pasa inadvertida. Un retrato es mucho más que una simple foto.

En este libro descubrirás donde se encuentra la esencia del retrato. Que debes buscar y donde encontrarlo, desde el equipo hasta el retoque pasando por los modos de iluminación, técnicas, ideas.

¿Estás preparado?

I - El Equipo

Canon

El Objetivo

LOS OBJETIVOS

Si te estás adentrando en el mundo del retrato y tienes un objetivo estándar, es posible que ya hayas descubierto que hay algunas limitaciones a tus fotos que te están pidiendo un objetivo nuevo. Y probablemente no es que el objetivo sea malo, pero independientemente de que pueda cubrir tus necesidades a nivel de distancia focal, algo que no siempre es así, no es el objetivo más rápido del universo y puede que no te permita utilizar aperturas lo suficientemente grandes como para conseguir el efecto que deseas. etc

LA FOCAL

La focal utilizada a la hora de hacer retratos nos va a influir de dos formas en el resultado obtenido. Por un lado, cada focal tiene una compresión de la perspectiva diferente. En este sentido, se suele recomendar el uso de focales en el rango que va de los 50mm hasta los 135mm, ya que es en este rango focal en el que la compresión de la perspectiva del rostro es más adecuada.

Photographers
Por schani

<http://www.flickr.com/photos/schani/60579395>

135mm f/3.5 S-M-C Takumar

Por s58y

<http://www.flickr.com/photos/s58y/5919062139>

dudarlo.

Por otro lado, la focal utilizada va a determinar la distancia a la que nos tenemos que situar de la persona en función del tipo de plano que queramos sacar.

En este sentido, suelo observar que la gente se muestra más tensa cuanto más cerca de ella se sitúa uno con su cámara pese a que trabajes bien la conexión con tu modelo a lo largo de la sesión.

¿FOCAL FIJA O VARIABLE PARA RETRATOS?

Los más puristas de la fotografía te recomendarán el uso de focales fijas sin

Hay un hecho obvio, y es que las focales fijas suelen contar con construcciones más robustas y más simples por la ausencia de ciertos elementos mecánicos que se suelen traducir en fotografías con una calidad estupenda en lo que a parámetros técnicos se refiere. Además, la mayor simplicidad se traduce en un menor coste de fabricación y en una consecuente reducción del precio del producto.

Pese a ello, hay muy buenos objetivos de

focal variable cuyos resultados poco o nada tienen que envidiar a los de focal fija a la hora de hacer retratos, y cuentan con una ventaja fundamental a la hora de trabajar; y es la posibilidad de reencuadrar nuestro retrato sin necesidad de movernos del sitio, mientras que cuando trabajamos con focales fijas nos vemos obligados a movernos para conseguir el encuadre deseado.

APERTURA

Si has indagado en el maravilloso mundo de los objetivos, a estas alturas sabrás ya lo que cuesta un buen

objetivo. Y el precio suele estar relacionado con la mayor apertura que alcancen.

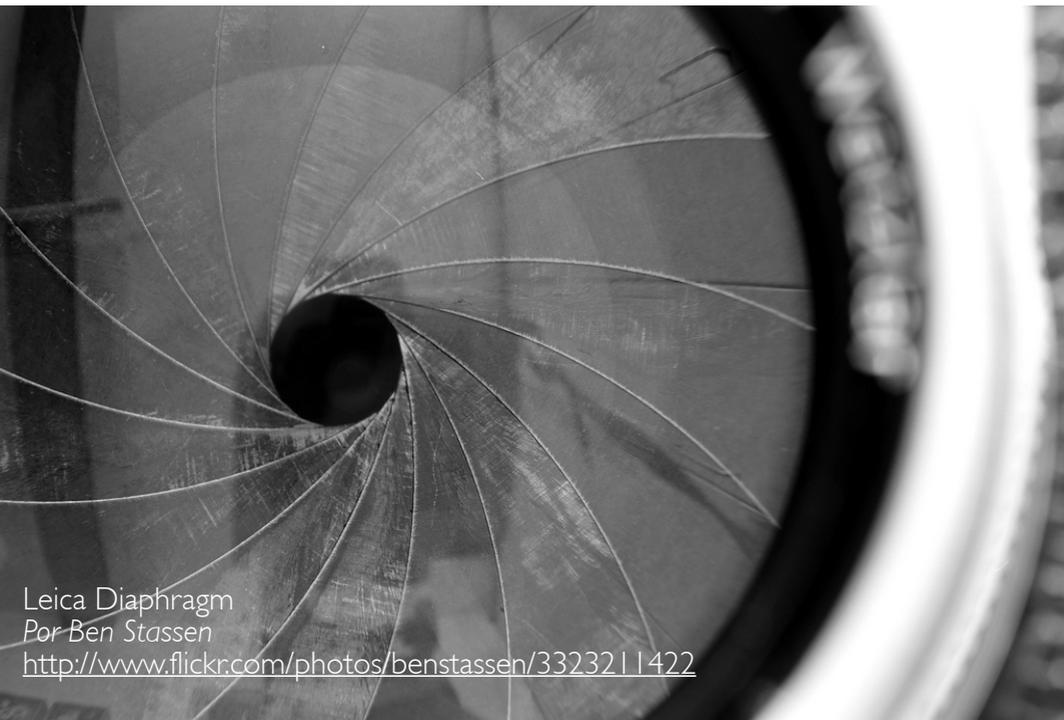
La apertura en el retrato es fundamental por varios motivos.

Por un lado, las aperturas grandes te van a permitir aislar los detalles del fondo para poder centrarte en el rostro, que al fin y al cabo es el centro de interés de tu fotografía.

Por otro, esas aperturas llevadas al extremo te permitirían centrarte incluso en detalles concretos del rostro.

Catch the Bokeh...
Por Hallenser
<http://www.flickr.com/photos/mein-halle/6346451411>

Leica Diaphragm
Por Ben Stassen
<http://www.flickr.com/photos/benstassen/3323211422>

Y por último, los objetivos con grandes aperturas se comportan mejor por regla general a la hora de enfocar, lo que te permitirá trabajar con más soltura y precisión en la sesión.

EL BOKEH

El bokeh es un término cuyo significado es “desenfoque”, y se utiliza en fotografía para referirse a la calidad de un objetivo por la estética de las zonas desenfocadas que produce en una foto. Y es que tan im-

portante es la nitidez de las zonas enfocadas en una foto como el aspecto que presentan las zonas desenfocadas de la misma foto.

En retratos en exteriores o cualquier situación en la que el fondo de la fotografía no esté perfectamente controlado juega un papel muy importante, por lo que debería ser un elemento adicional a tener en cuenta a la hora de elegir.

ENTONCES...

Las focales más empleadas en fotografía de retrato son focales normales (35-50 mm) o incluso “teles” (>70 mm), descartando gran angulares y súper gran angulares por la distorsión, poco deseable en retrato, que producen sobre el sujeto fotografiado.

A la hora de elegir entre objetivos normales y teleobjetivos, basta decir que los primeros proporcionan un campo de visión más cercano al que tiene el ser humano, mientras que los segundos ofrecen la posibilidad al fotógrafo de distanciarse más del objeto fotografiado y lograr tomas más naturales.

Por último, una de las características más demandadas en un objetivo que vaya a emplearse en fotografía de retrato será, sin duda, su luminosidad, es decir, su máxima apertura de diafragma.

En los retratos es común reducir al máximo la profundidad de campo a través de una gran apertura de diafragma, para así centrar la atención en el sujeto retratado. Por tanto, cuanto más luminoso sea un objetivo, mayores posibilidades le dará al fotógrafo para “trabajar” con la profundidad de campo.

Un objetivo que tradicionalmente ha venido asociado a la fotografía de retrato ha sido el objetivo de focal fija de 50mm, que por su distancia focal y, sobre todo, por su gran luminosidad, al tratarse de una lente de focal fija, ofrece magníficos resultados a los que cuentan con él.

Equipo de Iluminación

Setting up Shoot
Por Vox Efx
http://www.flickr.com/photos/vox_efx/3422801178

Esta es una sección a la que seguro que llegais con un cierto miedo y una mano en la cartera como vigilando que vuestros billetes no vuelen por la ventana. La verdad es que montar un sistema de iluminación para un estudio fotográfico suele suponer por norma general un desembolso importante que desde luego no está al alcance de muchos de nosotros, sin embargo existen alternativas más que suficientes para conseguir retratos espectaculares.

Es posible que conozcas de oídas a David Hobby, y no es para menos, pues ha ido desarrollando la manera de iluminar retratos como un profesional en base a dos premisas

- Movilidad del equipo, que te los puedas llevar a donde quieras.
- Que tenga un precio asequible.

Todo esto es lo que se llama

Strobist. ¿Interesante no crees?

EL EQUIPO STROBIST

Básicamente, David cubre lo necesario para poder iluminar con flashes, dispararlos remotamente, sujetarlos y jugar con la luz de diferentes maneras. Su equipo es el siguiente (de cada uno de ellos se habla en detalle en la sección Lighting 101 del blog original de [Strobist](#) y su traducción al español):

FLASHES

Obviamente, los flashes son la base de la iluminación. Por curioso que parezca, sus (casi) únicas cualidades deben ser que cuenten con control manual de potencia.

DISPARADORES REMOTOS

Para poder disparar los flashes necesitaremos unos disparadores remotos. Es un juego de aparatos compuesto por emi-

sor y receptores. El emisor se coloca en la zapata de nuestra cámara y cada uno los receptores se coloca en cada uno de los flashes (si utilizamos más de uno), de modo que cuando accionamos el disparador la señal se transmite desde el emisor a los receptores y todos los flashes se disparan al tiempo. El producto por excelencia para ello es el PocketWizard, pero hay soluciones bastante más económicas.

GOMAS PARA EL PELO (BALL BUNGEEES)

Para poder atar los flashes a sitios insospechados. Son gomas para el pelo de estas que tienen una bola en el extremo (las mujeres seguro que sabéis de lo que hablo).

PINZAS (SUPER CLAMPS)

Son unas pinzas con un adaptador para enganchar el flash. Sirven para fijar el flash a distintos

I discussed with the model ideas. We tried some pictures, and then I experimented with leaving the flashgun in the photo. The model loved the effect the flash produced so we worked together to position the flash just above her hand.

sitios con un poco de imaginación.

PIES DE ILUMINACIÓN

Se trata de unos trípodes diseñados específicamente para la iluminación. Deben tener la suficiente altura para poder colocar la luz donde necesitemos y por supuesto ser estables, que nuestros flashes van a estar ahí colocados. De cara a la portabilidad, lo que ocupen guardados también es importante.

ADAPTADORES DE SOMBRILLA

Se trata de una pieza que sirve para unir nuestro flash al pie de iluminación y a la que se engancha una sombrilla.

SOMBRILLA

Las dos claves de la iluminación son la distancia y el tamaño de la fuente de luz. En fotografía, una sombrilla es un buen elemento para convertir una fuente de luz pequeña (un flash) en grande (la superficie de la sombrilla).

Hay mucho más al respecto de la iluminación. Mas accesorios y maneras de usarlos. Pero estos son los más básicos para empezar:

am i a strobist?
Por Martinliao
<http://www.flickr.com/photos/martinliao/5193561127>

7dcp2251273-setup-shot
Por Wolfgang Lonien

<http://www.flickr.com/photos/wjlonien/6782377576>

REFLECTORES 5 EN 1

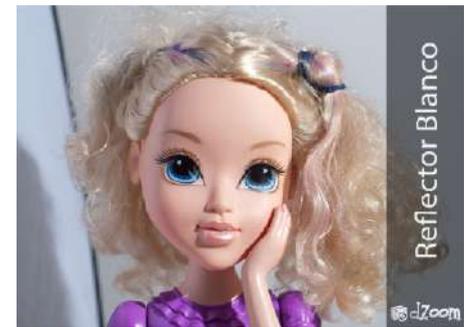
Se trata de un difusor redondo que cuenta con una funda reversible que permite reflejar la luz mediante tres superficies distintas: una blanca, otra plateada, otra dorada y una cuarta negra, que lo que hace es no reflejar la luz.

El acabado plateado rebota la luz manteniendo un tono neutro de la misma, sin modificar su temperatura.

El acabado blanco parecido al acabado plateado en lo que a la temperatura del color se refiere, aunque produce un efecto más suave al no rebotar tanta cantidad de luz.

El acabado dorado dota a la luz rebotada de un tono más cálido que la obtenida mediante el rebote en el reflector blanco o en el plateado.

Y el acabado negro no refleja la luz, con lo que se consigue resaltar más las sombras y aumentar el contraste. También se puede utilizar como fondo o para interponer entre el objeto y la fuente de luz.

II Preparación y Posado

Iluminación

La luz es básica en la fotografía, no te descubro nada nuevo. Y si además esa luz tenemos que proporcionarla nosotros con accesorios como los flashes, se convierte en un aspecto fundamental a la hora de conseguir buenos o malos resultados en tus fotografías.

Es posible que ya cuentes con un flash externo, lo cual te permite dirigir la luz desde un punto distinto al que se encuentra la cámara. Esta característica es fundamental y, en la medida de lo posible, trata de hacer uso de ella siempre que puedas. Los resultados que ofrece una toma con iluminación de flash frontal y disparado desde la misma posición en que se encuentra la cámara, por lo general, no son nada buenos.

Por supuesto, hay veces que no te queda más remedio. Pero, si puedes, separa el flash de la cámara. Evitarás reflejos, ojos rojos, sombras mucho más irreales y, en definitiva, un resultado nada natural.

En el caso de que te decidas por contar con iluminación accesoria, distinta al flash que incorpora tu cámara, se te abrirá un horizonte de composición de luz totalmente nuevo y con muchísimas

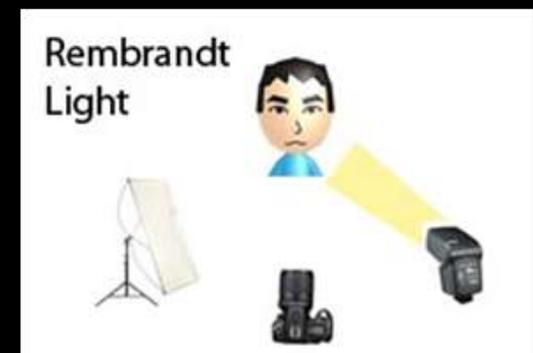
posibilidades. Veamos los esquemas de iluminación más conocidos para retratos.

REMBRANDT LIGHT

Este modo de iluminación busca conseguir un resultado similar al que caracteriza a los retratos del genial pintor.

Pero, ¿qué tienen de particular sus retratos? Pues, muy sencillo, presentan una parte del rostro claramente iluminada y otra más en penumbra (apareciendo un pequeño triángulo de claridad bajo el ojo de esta parte menos iluminada).

El cómo conseguirlo es muy sencillo, hay que situar la fuente de luz a unos 45° de la cámara, que se posicionará frente al sujeto a retratar. A 45°, pero en la otra dirección de la cámara, se podrá situar un reflector.

Rembrandt

Por Powderruns

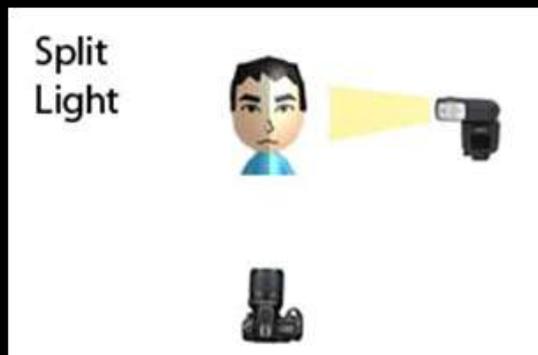
<http://www.flickr.com/photos/powderruns/423363523>

SPLIT LIGHT

Si llevamos al extremo el modo de iluminación anterior, es decir, situando la fuente de luz a 90° de la cámara y, por tanto, completamente en el perfil del sujeto a fotografiar, conseguimos el modo split light.

Este modo recibe este nombre porque la palabra split en inglés significa partir / dividir y eso es, precisamente, lo que se consigue con esta iluminación, partir al sujeto en dos: la mitad de la cara completamente clara y la otra mitad en penumbra.

Se trata de una iluminación muy dramática, que puede ser útil si lo que buscas es, precisamente, transmitir esta sensación.

Brad 2

Por arianne...

<http://www.flickr.com/photos/59344927@N00/1601509995>

BROAD LIGHT

El tercer modo de iluminar retratos es a través de la denominada broad light, que es una mezcla entre los dos modos anteriores.

En este caso, la luz se sitúa a 45° de la cámara, como en el modo Rembrandt, pero la cara del sujeto a retratar se gira 45° en sentido opuesto.

De este modo, se expone claramen-

te un perfil de la cara, y el otro queda oculto, confiriendo a la toma una mezcla de belleza e intriga.

BUTTERFLY LIGHT

El curioso nombre de este modo de iluminación viene de la sombra que se genera bajo la nariz del sujeto retrata-

do, en forma de mariposa (butterfly).

Para conseguirlo, basta con situar la fuente de luz enfrente del sujeto, pero en lugar de hacerlo a la misma altura que la cámara, el flash ha de elevarse, de modo que se consiga una iluminación superior:

Se trata de una posición formando un ángulo de 45° con respecto a la cámara, pero, en este caso, en el plano vertical, no en el plano horizontal como en el caso de Rembrandt light.

Si además, situas la fuente de luz a 45° de la cámara en el plano horizontal conseguiras estas sombras ligeramente curvadas en lo que se llama Loop Light

Aina_01 © studio.es
Por studio.es
http://www.flickr.com/photos/2dogs_productions/119981136

El Posado en Retratos

Drammatic portrait

Pisa

<http://www.flickr.com/photos/rachepotos/2389631009>

El retrato fotográfico más tradicional ha contado desde sus inicios con la presencia del posado como elemento fundamental. Tiene sentido en unos tiempos en los que el proceso fotográfico era mucho más costoso en tiempo y dinero y por ende, bien valía invertir un poco más de esfuerzo en dejar el mínimo espacio a la improvisación. A pesar de que este escollo ha quedado resuelto en los últimos años con la aparición de la fotografía digital, los posados siguen manteniendo una importancia capital en la esencia más artística de la fotografía de retratos.

Aprender a posar es un arte. Recuerda que la fotografía capta un instante mudo de la realidad. No hay palabras, ni sonidos. Solo el silencio. Entra por tanto en juego toda la riqueza del lenguaje no verbal. Hablar con el cuerpo, con las miradas, con las posturas, con las manos.

¿CÓMO POSAR?

Tal vez no sea tan sencillo responder a esta pregunta, en la medida que cada foto tiene su historia. Sin embargo, si podemos centrarnos en entender un poco

mejor los recovecos del posado.

Observemos por un momento la fotografía de la izquierda. No ofrece muchos detalles al ser apenas una silueta, sin embargo transmite un gran dinamismo. Los brazos en jarras, dejando pasar esos triángulos de luz, con las manos a distintas alturas siguiendo una S que comienza en la rodilla izquierda y termina en el hombro derecho, ligerísimamente por encima del izquierdo.

Imaginad que la modelo estuviese con las rodillas rectas, los brazos caídos, y las caderas alineadas... No cabe duda que la foto sería mucho más difícil de entender.

Y es que como se coloque el cuerpo es esencial en la fotografía de retrato. La forma que adopte condiciona las luces y sombras, además de dar o no dinamismo a la composición.

LA IMPORTANCIA DE LOS PIES

Tanto si nos encontramos ante un retrato de cuerpo entero, como si lo que tenemos delante es un primer plano de hombros y cabeza, no conviene nunca

perder de vista la posición de los pies del/la modelo. Tu puedes decidir donde y de que manera romper la estaticidad de una pose, pero sin duda, los pies pueden ser un buen lugar:

Puedes optar por una posición paralela de ambos mirando de frente a la cámara. Habitualmente esto fuerza una pose con las piernas algo abiertas, y en definitiva muestra un caracter más agresivo.

Posturas en las que los pies adoptan un angulo de 90° entre ellos hacen que el cuerpo acompañe a uno de los pies girandose ligeramente. Es una posición más natural.

PIERNAS Y CADERAS

Logicamente, no toda la responsabilidad de que una pose sea buena o mala, recae sobre los pies, sino que es más bien un conjunto de todas las partes. Las piernas, son influenciadas por la posición de los pies, pero tambien tienen mucho que decir. Permiten bascular el peso del cuerpo hacia una u otra extremidad. Esto es interesante, pues

para no perder el equilibrio, el cuerpo redistribuye su configuración elevando la cadera, inclinando el tronco etc. Se ofrece un mayor dinamismo. Esta pose es habitual cuando se quiere ofrece una actitud de disconformidad o pasotismo. No obstante, dependiendo del resto de elementos, puede configurar sentimientos totalmente distintos.

LOS HOMBROS

Los hombros dirigen en gran parte el movimiento de todo el torso. Unos hombros simetricamente situados frente a la cámara, transmiten agresividad, confrontación... etc. No es muy común encontrar dos hombros a la misma altura. Bien porque el cuerpo se ha girado y uno se encuentra por detrás del otro, o bien porque se ladea ligeramente el tronco y quedan a distinto nivel. Se trata de transmitir naturalidad. Y una imagen tan frontal no lo hace facilmente.

11.12.11 AmericanModelShoot-2906

Por Luigi Crespo Photography

<http://www.flickr.com/photos/crespoluigi/6341634880>

EL ROSTRO

Al igual que veíamos con los hombros, cuando una persona está relajada, su cabeza suele estar inclinada ligeramente hacia alguno de los lados. Sabiendo esto, podemos tenerlo en cuenta en nuestros retratos. Y no solo ganarás esa sensación de naturalidad, sino que además puedes conseguir otros efectos. Si mantienes la barbilla baja, ganarán mayor protagonismo los ojos. Esto no es un efecto nada despreciable habida cuenta de que los ojos son los protagonistas y centralizan atención en la mayoría de los retratos.

Los Ojos

Como ya hemos dicho en alguna otra ocasión, no pierdas de vista los ojos. En una mirada directa como la de la foto, subir o bajar la barbilla puede cambiar radicalmente la expresión. Aquí veis la barbilla algo baja lo que hace los ojos más grandes.

Vigila las pupilas, si la luz incide con demasiada intensidad aparecerán diminutas dando un aspecto raro al modelo. Por otro lado, los "ojos de sapo" de unas pupilas extremadamente grandes tampoco

suelen favorecer.

Si no tienes confianza con tu modelo, el primer paso será ganarla. La diferencia en la mirada entre dos personas que se conocen y dos que no lo hacen es abismal. Por tanto, se dicharachero, dale conversación, saca temas graciosos. Cualquier cosa que le haga sentir más cómodo/a y que esta comodidad se refleje en la mirada.

¿QUÉ TAL SENTADO?

Solo cambiando la posición de estar de pie a sentado cambia la expresión corporal. El cuerpo se encuentra más relajado, a menos que se adopte una postura muy frontal, rodillas separadas... manos en los reposabrazos. En este caso la sensación sería de que el sujeto se va a levantar generando una cierta tensión en el retrato.

Por lo demás, prueba distintas posturas. No es lo mismo que el sujeto se apoye en el respaldo a que se incline sobre sus rodillas, con los codos apollados en las rodillas. También es diferente que la silla este frontalmente posicionada a que lo haga ligeramente girada o en dirección perpendicular a la cámara. Recuerda que aquellas posturas que hagan girar el torso del fotografiado lograrán en general lograr un aspecto más delgado.

LAS MANOS

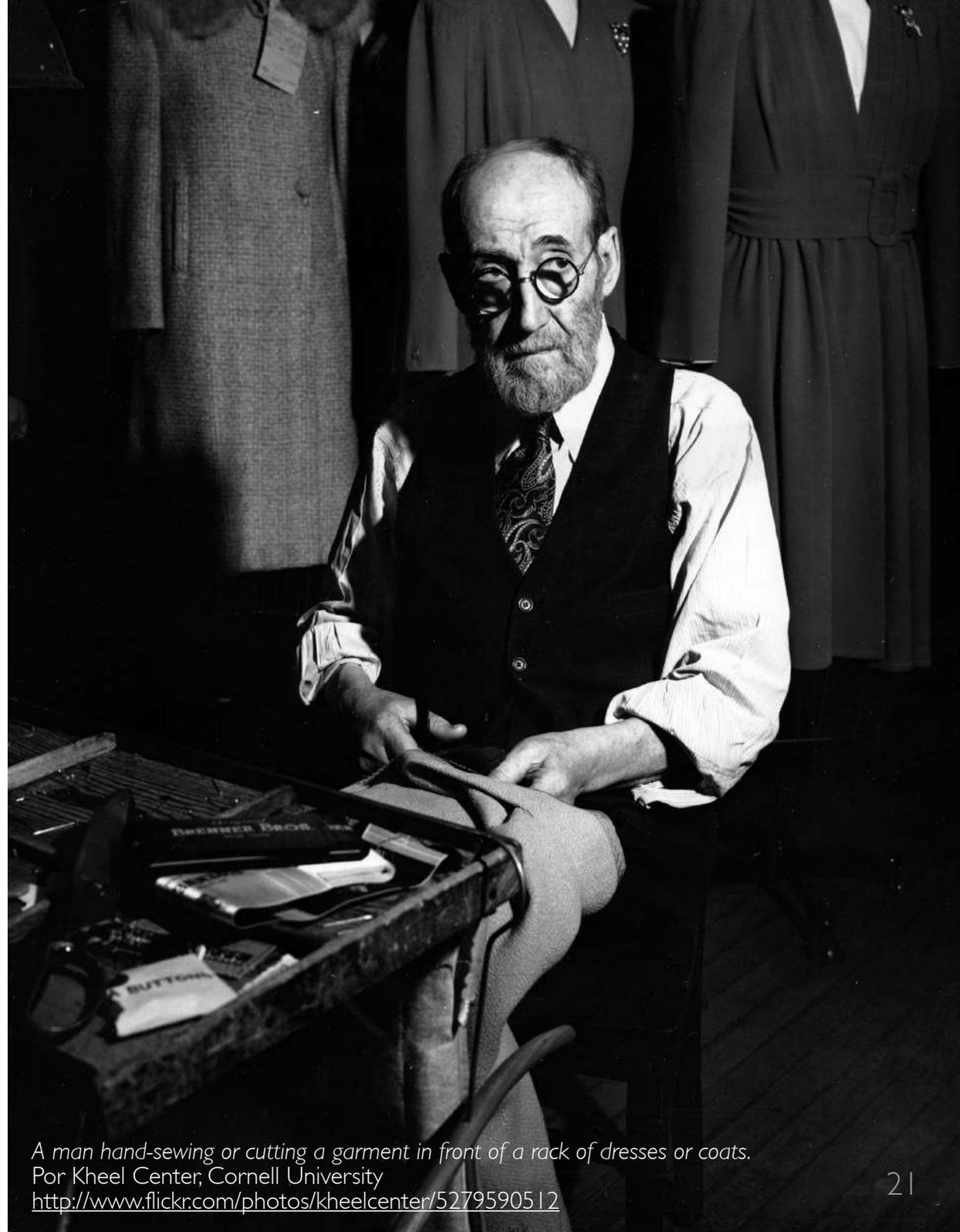
Hemos hablado de pies, piernas, caderas, ojos, etc. Pero todavía hay un punto que si no lo tenemos en cuenta puede echar a perder nuestros retratos. Me refiero a las manos. La expresividad, la cantidad de cosas que se pueden decir con las manos darían para escribir ríos de tinta así es que, en un arte, como la fotografía de retratos, en el que se pretende expresar, no tener en cuenta las manos sería una temeridad.

No vamos a desarrollar una tesis sobre expresión no verbal de las manos, sino simplemente dar unas pinceladas de la importancia que toman con algunos ejemplos.

Por lo general no serán las protagonistas del retrato, pero desde luego lo modelan y contribuyen en él de forma definitiva, bien contando una historia, como es el caso de la foto que tenemos a la derecha, o bien participando activamente en la expresión del sujeto.

Si no sabes que hacer con las manos, evita que recaigan sobre ellas puntos fuertes de luz. Haz que la mirada se dirija a otra zona del retrato. Por supuesto puedes ocultarlas, o bien sacándolas del encuadre o escondiéndolas detrás, o dentro de los bolsillos. (Es posible que no introducirlas completamente en los bolsillos haga que resalten menos que si las escondes del todo)

Por otro lado, si lo que deseas es que aparezcan en la toma, puedes usar algunos trucos que hacen que la pose quede más elegante. Algunos fotógrafos afirman que cuando las manos quedan por encima de la cintura la muñeca debe inclinarse ligeramente para que la mano quede hacia arriba. Si la mano queda por debajo, entonces debiera apuntar más bien al suelo.

*A man hand-sewing or cutting a garment in front of a rack of dresses or coats.
Por Kheel Center, Cornell University
<http://www.flickr.com/photos/kheelcenter/5279590512>*

2012/03/03 Ira
ambient light
http://www.flickr.com/photos/dp_danny/6965312277

xe hand
Por LilySusie
<http://www.flickr.com/photos/lilysusie/2090127712>

En la foto que tenemos aquí arriba, podemos ver los dos ejemplos. Si te paras a pensarlo, son consejos muy obvios, pero que conviene tenerlos en cuenta. La imagen que tenemos a la derecha muestra otra situación y es cuando la mano se presenta de manera frontal. Bien con la palma extendida hacia la cámara, bien con el dorso. En ambos casos, la mano adquiere un gran protagonismo en la escena

que suele tener una carga dramática o emocional bastante fuerte.

Cruzar los brazos suele transmitir dominancia, al igual que cruzar los dedos de las manos a la altura del pecho.

Por lo demás, y como ya se ha mencionado, las manos no son más que otro elemento

del posado a tener en cuenta en el marco de una idea, de un resultado final que se busca, de una sensación que se desea transmitir:

POSICIÓN DE LA CABEZA

Merece la pena hacer una breve parada en este punto. La cabeza contiene los elementos más importantes del retrato por ser el lugar del que emana la expresividad de la persona.

Hay algunas reglas, o mejor dicho, tipos de de posado que pueden ayudarte a crear tus propios retratos.

Siete Octavos

Se trata de un punto de vista en el que el sujeto, dirige su cabeza ligeramente hacia uno de los lados de la cámara.

Es una posición bastante frecuente en retratos y se reconoce principalmente, por que a

pesar de estar la cabeza ladeada, Se suelen ver las dos orejas del sujeto.

Tres Cuartos

La foto que ilustra esta página muestra una vista Tres Cuartos. La diferencia principal con la vista de Siete Octavos es que en este caso no observamos una de las orejas del modelo.

Se trata de una técnica que al desplazar hacia detras el plano de uno de los ojos, se ha utilizado frecuentemente para disimular sutiles diferencias de tamaño entre ambos. Esto es... si tengo el ojo derecho más pequeño que el izquierdo, puedo disimularlo girando ligeramente la cabeza hacia la izquierda.

El Perfil

El Perfil, no es ni más ni menos que el giro de 90° de la cabeza respecto a la cámara. En este caso solo se mostrará uno de los ojos del retratado y del otro ni las pestañas

Tipos de Plano

Seguro que has oído en más de una ocasión expresiones como plano americano, plano corto, plano medio, plano detalle... La mayoría de ellas asociadas a retratos en fotografía, y es posible que no tengas del todo claro cual es cual y en que se diferencian los tipos de plano entre sí. Para tratar de resolver tus dudas hemos recopilado los principales tipos de plano fotográfico que se aplican en retrato.

PLANO GENERAL

En retrato, éste es el plano en el que aparece todo el cuerpo. Por tanto, tendremos un plano entero si a quien o quienes estamos fotografiando aparecen completos, desde los pies a la cabeza, sin secciones, en nuestra foto.

En el caso de la foto que hemos utilizado para el ejemplo, se aprecia cómo se ve el cuerpo de la modelo completo, sin ningún tipo de recorte.

Este es el plano más lejano que podemos tomar. A partir de aquí, veremos como nos podemos acercar en nues-

tros retratos.

PLANO AMERICANO/TRES CUARTOS

Dicen que el nombre de plano americano viene de los tiempos en los que triunfaban las películas del género Western o, como las llamaba yo de pequeño, de indios y vaqueros. En estas películas era importante que las armas que llevaban los protagonistas en las cartucheras, a la cintura un poco caídas, se vieran suficientemente bien, y esto es lo que marcaba la línea de corte.

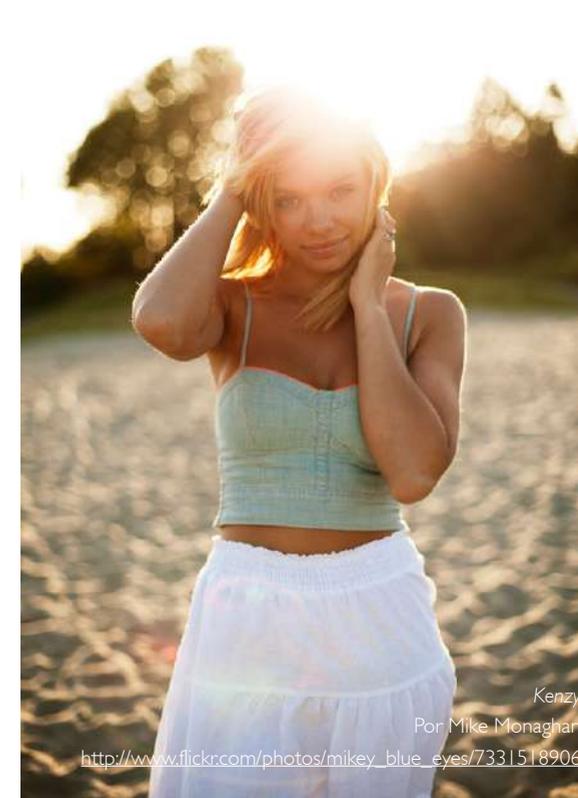
El plano americano corta al protagonista aproximadamente a la altura de la rodilla o por el muslo. En función de si el protagonista está recostado o sentado, la tolerancia baja algo, llegando hasta un poco por debajo de las rodillas.

PLANO MEDIO

El plano medio cubre hasta la cintura, recogiendo la línea de corte entre el ombligo hasta casi la entrepierna. En caso de estar sentado el protagonista, la tolerancia baja hasta aproximadamente

Lindsay
Por Mike Monaghan
http://www.flickr.com/photos/mikey_blue_eyes/7681825786

Kenzy
Por Mike Monaghan
http://www.flickr.com/photos/mikey_blue_eyes/77331518906

la mitad del muslo.

Este tipo de encuadre se suele utilizar para resaltar la belleza del cuerpo humano, por lo que es un tipo de plano muy utilizado en fotografía de moda.

También es adecuado para mostrar la realidad entre dos sujetos, como en el caso de las entrevistas.

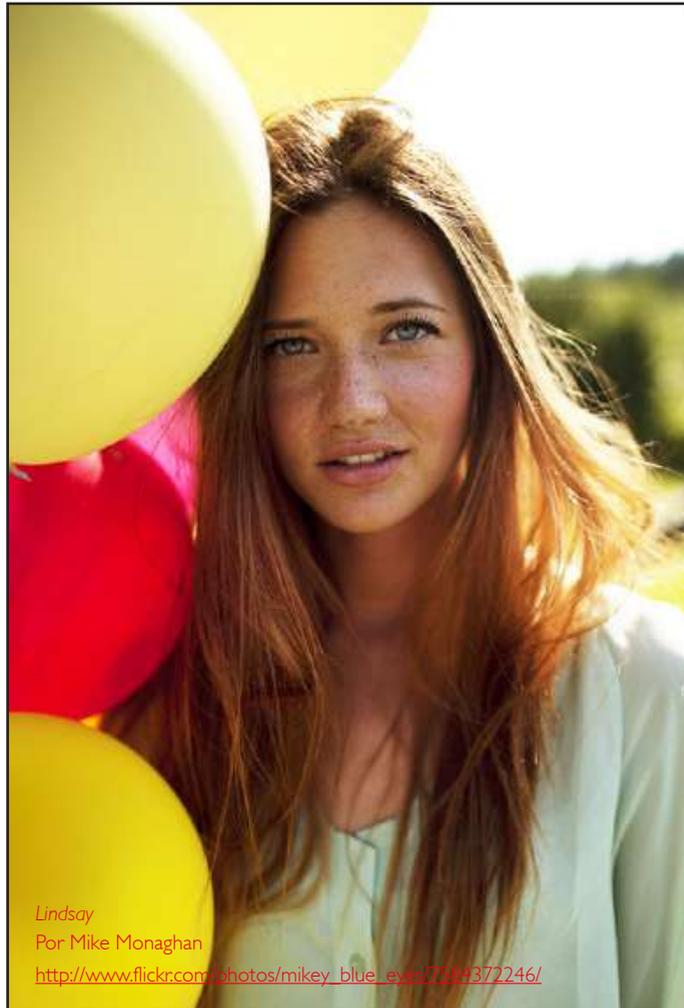

Lindsay
Por Mike Monaghan
http://www.flickr.com/photos/mikey_blue_eyes/7754137904

PLANO MEDIO CORTO

El plano medio corto, también conocido como plano de busto o primer plano mayor, recoge el cuerpo desde la cabeza hasta la mitad del pecho.

Este plano nos permite aislar en la fotografía una sola figura dentro de un recuadro, descontextualizándola de su entorno para concentrar en ella la máxima atención.

Lindsay
Por Mike Monaghan
http://www.flickr.com/photos/mikey_blue_eyes/7581372246/

PRIMER PLANO

El Primer plano, también llamado primer plano menor o de retrato, recoge el rostro y los hombros.

Este tipo de plano, al igual que el plano detalle y el primerísimo primer plano que veremos a continuación, se corresponde con una distancia íntima, ya que sirve para mostrar confianza e intimidad respecto al personaje.

PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO

El Primerísimo primer plano capta el rostro desde la base del mentón hasta la punta de su cabeza.

Con este tipo de encuadre, el primerísimo primer plano consigue también dotar de gran significado a la imagen.

PLANO DETALLE

El Plano detalle en el retrato recoge una pequeña parte del cuerpo.

En esta parte se concentra la máxima capacidad expresiva, y los gestos se intensifican por la distancia mínima que existe entre la cámara y el protagonista, permitiendo enfatizar el detalle que deseamos resaltar. Sirve para mostrar confianza e intimidad respecto al personaje.

Kenzy
Por Mike Monaghan
http://www.flickr.com/photos/mikey_blue_eyes/7297931918/

Kenzy
Por Mike Monaghan
http://www.flickr.com/photos/mikey_blue_eyes/7315825900/

Lindsay
Por Mike Monaghan
http://www.flickr.com/photos/mikey_blue_eyes/7754137904/

III - Retratos de...

Retratos de Niños

Estamos viendo a lo largo de este libro como la fotografía de retrato persigue en muchas ocasiones obtener el máximo control de la escena. Cuando hablamos de fotografiar niños obligadamente tendremos que ser algo más heterodoxos, ya que en gran medida ellos serán los que condicionen los tiempos, las formas, los posados etc.

Podemos hacer una distinción clara en el retrato de niños que va a ser determinante en la planificación de nuestra sesión de retrato, y es dónde haremos las fotos.

FOTOS DE ESTUDIO

Seguramente ojeando álbumes antiguos os habéis topado con fotos de estudio de vuestros padres o abuelos siendo niños. Si además de la que tenéis en esta página de la derecha, veis alguna más, observaréis que no es fácil encontrar una en la que estos niños estén sonriendo. No es necesario que me explique para dar con la explicación de

este fenómeno. Sencillamente los niños están más bien “aburridos”. Tengamos en cuenta que a estas edades somos por un lado totalmente transparentes, y por otro lado tremendamente expresivos de modo que nuestra cámara no va a poder captar una sonrisa si el niño está deseando irse a jugar a su casa.

Es cierto, para el fotógrafo es aparentemente más sencillo. Puedes colocar tus focos, flashes, softbox, paraguas, difuminadores, trípodes, fondos, etc, así que si optas por un retrato de estudio, te aconsejo que no lo intentes tu solo. Te será de gran ayuda contar con un asistente.

Decir asistente, puede resultar algo impersonal, pero nada más lejos, en este caso su implicación y el grado de complicidad con el niño serán determinantes. De hecho, es una gran idea que esta labor la haga la propia madre. La misión principal del asistente es que el pequeño modelo esté a gusto, una manera es haciendo uso de juguetes, as-

A Little Devil in their Eyes

Por Playingwithbrushes

<http://www.flickr.com/photos/playingwithpsp/2093645926>

Children Moment
Por Tela Chhe
<http://www.flickr.com/photos/telachhe/4642201054>

pavientos, estimulándoles para que canten , se rían etc. Pero cuidado, nos movemos en una línea muy fina y si los sobreestimulamos corremos el riesgo de que se cansen y habrá terminado la sesión fotográfica. El asistente, en definitiva es el puente entre el Fotógrafo y el niño.

Para ayudar a generar este ambiente distendido, hay fotógrafos que utilizan un disparador remoto. Es la forma de disminuir distancias con el niño ya que permite dejar la cámara a un lado y centrarte en que se familiarice contigo y por ende, esté más “en su salsa”. Esta interacción cuando está la cámara entre medias puede ser algo más lenta.

Por supuesto, cuando el fotógrafo es el padre o madre de la criatura, ya hay un vínculo de conocimiento mutuo tal que de poco sirven los consejos, en este caso ya sabrás en cada momento cuanto le puedes pedir a tu hijo, en que momento, etc.

Iluminación

Si estás empezando a introducirte en el mundo del retrato lo más seguro es que cuentes con muy poco material de iluminación. Esto no va a suponer un gran problema en caso de los retratos de niños por dos razones. La primera es que es más que habitual que seas tu el que te tengas que desplazar hasta la casa del fotografiado y cuando hay que andarse moviendo de un lado a otro, se agradece no llevar muchos bártulos. La segunda es que como ya hemos visto, las luces y sombras son totalmente dependientes de la posición del sujeto. Si alguna vez has intentado mantener a tu hijo quieto, ya sabrás por donde van los tiros. Efectivamente... va a ser complicado conseguir una iluminación tipo Rembrandt en un niño.

Y entonces ¿¿Qué hacemos??

Desde luego, en interiores es posible que una inversión en buenos objetivos no sea suficiente. Ya te

hemos dicho alguna vez que el flash que viene incorporado en las cámaras suele ser de poca ayuda, por lo que tal vez haya llegado el momento de que te plantees la compra de un buen flash externo. Ten en cuenta además que también te será de ayuda cuando fotografíes a los niños al aire libre, ya que lo podrás utilizar como flash de relleno, suavizando las sombras que se producen con la luz dura en las horas centrales del día.

Si nos metemos con equipos algo más complejos de iluminación, los fotógrafos que se dedican a estos menesteres sacrifican su amor al control de la luz y simplifican al máximo el uso del equipo. A menudo colocan únicamente un par de *softboxes* para originar una suave luz direccional que genere menos sombras y por tanto permita un amplio margen de movimiento al niño.

FOTOS AL NATURAL

A menudo nos encontraremos haciendo fotos en exteriores, lo cual

Jacob
Por needoptic
<http://www.flickr.com/photos/needoptic/3935358167>

Vintage School Days Children's Photo Shoot
Por Anders Ruff Custom Designs
<http://www.flickr.com/photos/50997200@N07/6059920139>

implica la entrada en juego un factor importante, que es la luz natural. Uniendo la variabilidad de esta, que va cambiando constantemente, a la actividad inherente a los niños, nos encontramos ante una situación en la que el fotógrafo tiene que dedicarse más bien a recoger aquello que los niños quieren mostrar. Es en este sentido algo muy gratificante, pues esta falta de control permitira que a costa de la inseguridad sobre el resultado final de la sesión, te lles agradables sorpresas.

Conviertelo en un juego

Igual que tu, hace años, los niños no piensan en otra cosa más que en jugar y divertirse. Por ello, es una buena práctica convertir la sesión fotográfica en un juego.

Debes conseguir que tanto tú como ellos sean parte del juego. Llama su atención, pideles que hagan algo, pero de forma natural. Olvidate de que les estás haciendo fotos e intenta que ellos se diviertan. Si perciben

la sesión como un juego y consigues que participen en él, la predisposición para que les hagas fotos será mucho mayor.

Hazles reir

Hemos dicho que a los niños les gusta jugar. Debemos conseguir hacerles reir por dos motivos principales.

Si ellos se divierten, estarán más distraídos, se lo estarán pasando bien, y será más fácil hacerles fotos. Y este es el objetivo que perseguimos.

Si los niños se rien saldrán mucho mejor en nuestras fotos. Hay niños más llorones que otros, pero seguro que nos gusta recordar los buenos momentos en lugar de los malos.

Se sentirán bien participando, con lo que no solo conseguirás que se centren en una actividad, sino que además se mostrarán alegres en las fotos.

Encuadra desde ángulos nuevos

¿Piensas hacer la típica foto aburrida desde la misma posición de siempre? Tirate al suelo, gira la cámara, ponte boca abajo... Puedes cambiar el punto de vista desde el que haces las fotos a la vez que participas en el juego.

Si haces las fotos de pie, los niños saldrán vistos desde arriba. Conseguirás que se acentúen las posibles distorsiones de la óptica de tu cámara, además de conseguir un efecto no demasiado bueno en las fotos.

Agáchate, ponte de rodillas, haz lo que necesites para situarse a su misma altura. Haz las fotos como si fueras un niño más que contempla la escena, de igual a igual.

Las fotos saldrán mucho más naturales e interesantes.

Y ten en cuenta que la mayoría

de las veces las mejores fotos se toman desde puntos de vista inusuales. así que no pierdes nada por hacer la prueba.

Configuración de la Cámara

Los niños no se van a estar quietos durante mucho tiempo por lo que debes intentar agilizar al máximo el proceso de disparo.

Usa el modo de prioridad a la apertura. Si estás en interiores conseguirás que entre más luz por el objetivo y la cámara intentará disminuir al máximo la velocidad de obturación. Si dadas las condiciones de luz, la velocidad pasa de 1/200 seg será el momento de aumentar la sensibilidad ISO. Según las necesidades podrás aumentarlo hasta 800-1000. De este modo podrás incluso suplir la falta de un equipo de luz cuando haces fotos en interiores, aunque eso sí, recuerda que aumentar el ISO tiene un coste a nivel de calidad fotográfica, ya que co-

Sin título
Por thejbird
<http://www.flickr.com/photos/jbird/248784085>

bar en tu pantalla la luz de la escena. En caso de que estes perdiendo detalles, puedes añadir +1EV en el compensador de exposición.

las ocasiones cambiarán de gesto o estropearán la foto.

Haciendo muchas fotos, seguro que alguna fotografía se salva de la quema.

ULTIMAS RECOMENDACIONES

Haz fotos en parejas o grupos

Haz muchas Fotos

Recuerda que tienes entre las manos una cámara digital. Ya no tienes que cambiar carretes o pagar costosos revelados.

Solo hay una cosa más difícil que fotografiar a un niño: fotografiar a dos niños. Vas a tener que multiplicar la paciencia para conseguir una buena foto de grupo si se fijan en tí. Pero en el momento que consigas pasar desapercibido para ellos, se presentarán ante tu cámara situaciones la mar de

Haz todas las fotos que puedas. Los niños son rápidos, y en la mayoría de

menzará a surgir ruido. Por lo tanto, ya sabes, aumenta el ISO con moderación, es tu responsabilidad.

punto.

Enfoque

La siguiente es una regla de oro en fotografía de retratos, no solo en niños. Enfoca a los ojos.

Una vez configurado, ya sabes... apunta a los ojos, y presiona hasta la mitad el botón de disparo para bloquear el enfoque. Reencuadra la escena a tu gusto y ahora si ¡Dispara!

Medición de la luz

El modo de enfoque más aconsejable en este como en otros tipos de retrato es el enfoque en un único

Configura el modo de medición *Multizona* de tu cámara. Puedes hacer una primera prueba y compro-

Joaquín y sus 9 meses
Por Libertinus
<http://www.flickr.com/photos/libertinus/3222146311>

interesantes. Es tan curioso como bonito observar cómo los niños se relacionan e interactúan entre ellos.

Si puedes, no pierdas la ocasión de recoger ese momento.

Retratos de Embarazadas

Si tienes la oportunidad de fotografiar a una mujer embarazada, no lo dudes. Se trata de momentos importantes para los padres y suelen ser sesiones cargadas de emotividad y ternura que se transmiten con facilidad a las fotos si se tienen en cuenta algunos consejos.

LA TOMA DE CONTACTO

Aunque este punto no está estrictamente relacionado con lo que es la técnica fotográfica, podemos decir que conseguir conectar con la persona que vas a fotografiar se trata de una de las virtudes del buen fotógrafo. Y de hecho, es más importante de lo que parece.

Es posible que si se trata de un familiar, de una amiga o de una conocida, no sea necesario dar este paso, pero si no hay confianza habrá que trabajarla. No se trata de conocer a tu nueva mejor amiga sino simplemente crear un clima distendido, íntimo y personal. Sobre todo si en la sesión va a hacerse un desnudo o un semidesnudo. Posiblemente la persona que posee delante de ti sea la primera vez que lo hace, lo cual siempre genera algo de ten-

sión. Imagínate si además tienes que estar desnuda o con la barriga al aire.

Y que mejor manera que quedar algún día a tomar un café o una caña y hablar de la sesión. Aprovecha para determinar todos los detalles que puedas. ¿Dónde será la sesión? ¿Desnuda? ¿Saldrán los dos padres en la foto? ¿Sólo la madre? Todo esto son preguntas, que si bien no es necesario cerrar en esta reunión previa, te permitirán ir a la sesión con un boceto de lo que buscan los padres.

También puedes aprovechar para darles algunas ideas, enseñarles fotos típicas de estas ocasiones. Les puedes sugerir que lleven algunos elementos típicos de estas fotografías, como por ejemplo, una ecografía, unos platónicos, algún juguete...

LA SESIÓN DE FOTOS

Uno de los mejores momentos para realizar las fotografías, es a los siete meses (más o menos). En este momento del embarazo la barriga ya empieza a ser importante pero si esperas mucho para hacer la sesión, es posible que tu modelo tenga

estrías, manchas o tenga las piernas o la cara hinchadas por el embarazo. Sea como sea, háblalo con ellos para saber qué prefieren.

En cuanto a la indumentaria de la modelo, la ropa premamá acostumbra a ser holgada para que no quede ajustada en la barriga. Sin embargo, las sesiones de fotos de este tipo suelen ser para “mostrar” barriga, así que debes decirle a tu modelo que no tenga miedo de ponerse, aunque sólo sea para el rato de las fotos, ropa más ajustada que pueda marcar bien la barriga. Si tu modelo quiere fotos semidesnuda, unos pantalones sencillos y un top que deje completamente al aire la barriga puede darte muy buenos resultados. Posar en ropa in-

5 mois
Por Raphael Goetter
<http://www.flickr.com/photos/goetter/51592360/>

terior también puede ser interesante.

EL REVELADO

Una vez que tenemos hechas nuestras fotos es el momento del revelado. Ya daremos algunas pinceladas de procesos de revelado habituales en la fotografía de retratos,. Aún así, aprovechando que estamos hablando de un tipo tan especial de retratos, os contaré algunos trucos, ideas, técnicas que pueden ayudaros a transmitir esas sensaciones que buskais.

Cuando te enfrentas a photoshop puedes caer en la tentación de liarte a retocar hasta que la modelo queda irreconocible. Lo habitual es que el que te pide este tipo de fotos busque tener un buen recuerdo de uno de los momentos más importantes de su vida. Por tanto, esperan verse guapos en las fotos, pero ni más ni menos que lo que son. Por tanto, y a menos que los fotografiados quieran lo contrario, utiliza los retoques lo menos posible.

Sin embargo, puede ser muy interesante hacer algunos ajustes de carácter general sobre la fotografía. El blanco y negro,

agradecido en las sesiones premamá. Esto no quiere decir que las fotos deban ser planas, nada más lejos.

Déjame hacer una breve reflexión. Piensa que la fotografía de retratos pretende proyectar algo más que una imagen. Siempre lanza al espectador parte de la personalidad del retratado. En este caso, se entre mezcla la personalidad de la madre, con la del niño que aunque no se le vea, está ahí, y con la de la otra protagonista, ¡la barriga! ¿A donde quiero llegar? Pues precisamente a la importancia de transmitir ese conjunto de sensaciones. A nivel compositivo puedes buscar las curvas. No hay nada más suave que una curva y no hay nada más curvo que una tripa de embarazada.

CLAVE ALTA

En definitiva todo aquello que envíe sentimientos de dulzura, paciencia, relajación... Decía antes, blanco y negro, bajos contrastes,... un buen punto de partida es planificar las fotos en clave alta. Esto consiste básicamente en olvidarte por una vez de tener un histograma perfectamente compensado y buscar con mayor avidez la zona de luces de la escena. Esto no está

*T Plus O Gleich THEO
Por Torsten Mangner*

<http://www.flickr.com/photos/alphaone/2915393339>

reñido con que se presenten en la fotografía tonos oscuros, incluso el negro puro. De echo la ausencia de las gamas tonales oscuras podrían dar la sensación de fotografía incompleta.

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 podría 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. Eso sí, evita con todas tus fuerzas que alguna parte de la imagen quede sobreexpuesta, quemada,

sin información. No podrás arreglarlo en el procesado (aún habiendo disparado en raw) y como ya hemos visto, una fotografía en clave alta NO es una fotografía sobreexpuesta. Por otro lado, mantener el diafragma lo más abierto posible nos ayudará en nuestro propósito de lograr una imagen en clave alta, pues nos permitirá la entrada de más luz en nuestro sensor

Y... ¿EN CLAVE BAJA?

Por supuesto, en fotografía no hay reglas, y puedes hacer todo lo contrario, como en esta foto y lograr un clima de intimidad casi infinita jugando con la clave baja.

En este caso, un único punto de luz directamente enfocado a nuestro sujeto seguramente nos ayudará a conseguir potenciar las sensaciones que queremos evocar.

cynthea y kabeer jr
Por teresawer
<http://www.flickr.com/photos/teresawer/2176902075>

ÚLTIMAS IDEAS

En el caso de que tengas que hacer una sesión de fotos a una mujer embarazada o la mujer embarazada sea de tu familia o incluso tú misma, aquí tienes dos proyectos que pueden tener resultados muy vistosos una vez terminados.

Seguimiento del embarazo.

Intenta realizar una fotografía, por ejemplo, cada mes. Así, el cambio que se produce en el cuerpo de la mujer puede hacerse visible mediante las fotografías. Consejos para seguir este proyecto: debes hacer las fotografías lo más similares posibles. Esto incluye la pose de la mujer pero también la luz, el encuadre, la distancia focal, la distancia con la modelo...

Repetición de fotos.

Durante la sesión de fotos puedes realizar algunas imágenes con la finalidad de repetir las cuando el bebé haya nacido. Por ejemplo, si la mujer se sujeta la barriga por abajo, cuando haya llegado el bebé, se puede repetir la misma fotografía cambiando el bebé por la barriga. Si haces varias imágenes con esta intención, puede quedar una serie de imágenes la mar de curiosa de ver. Los consejos para este proyecto son los mismos que para el proyecto anterior: intentar hacer las fotografías lo más parecidas posibles en todos los aspectos

Maïla en quatre temps
Por Khaled El-Hage
<http://www.flickr.com/photos/khaledelhage/2359167436>

Retratos Espontáneos

Old neighbour
Por colinlogan

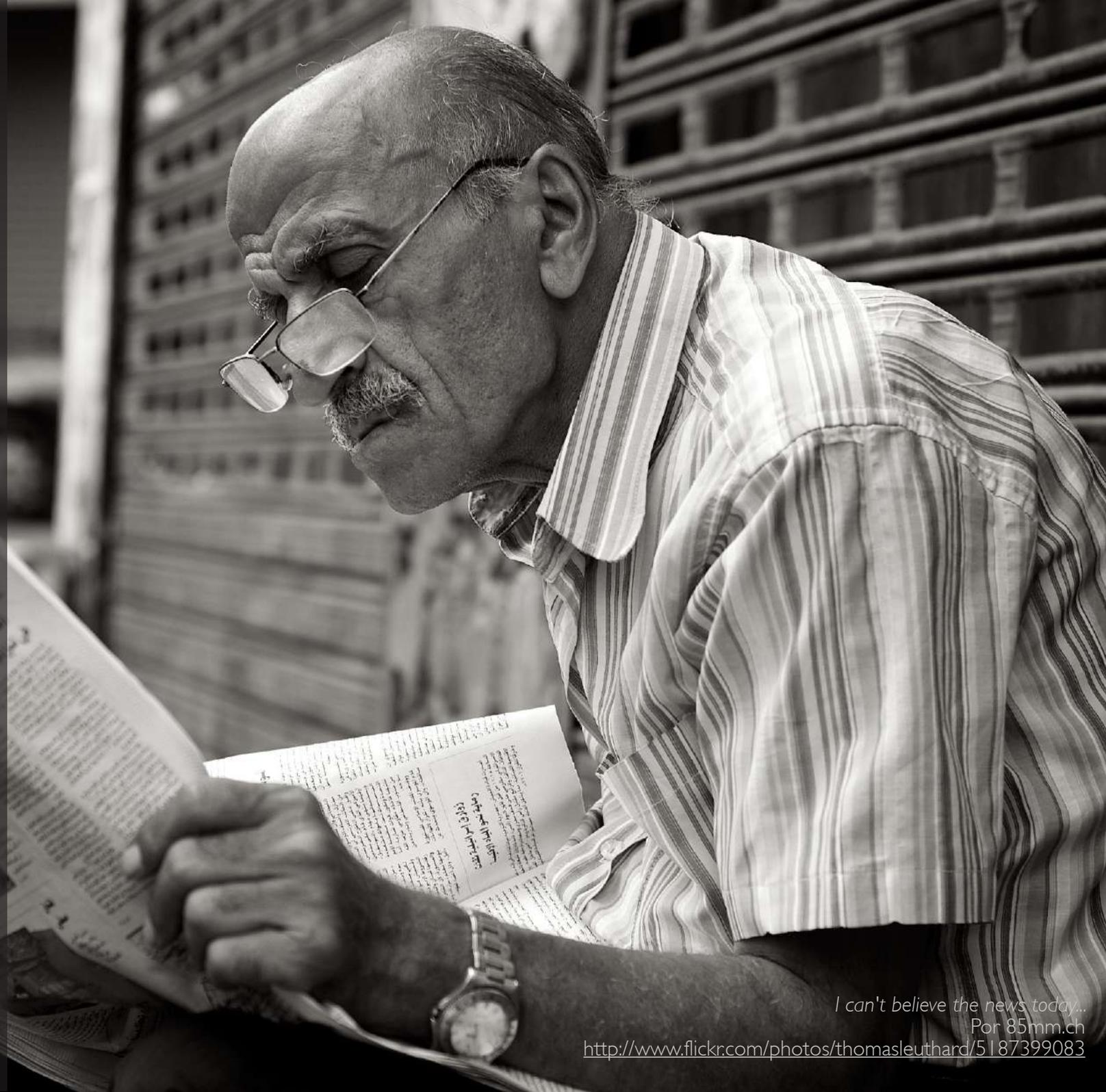
<http://www.flickr.com/photos/colinlogan/5292998270>

Hemos titulado esta sección como “Retratos Espontáneos”, aunque bien la podríamos haber llamado “Retratos Robados”. Tal vez con estos dos nombres, ya intuyas a que me estoy refiriendo, no obstante, vamos a profundizar un poco más en los secretos que esconde este tipo de fotografía, que no son pocos.

Habitualmente, en la fotografía de retratos, nos encontramos en una situación en la que el sujeto atiende a las necesidades del fotógrafo y viceversa. Se da una comunicación dual entre los dos que persigue un objetivo común. El retrato, con todos sus matices, formas y particularidades.

Sin duda se logran imágenes increíbles llenas de estímulos que alcanzan al observador, pero carecen en cierta medida de la riqueza de la propia realidad. A lo que me refiero es que la cotidianidad del día a día presenta muchas más caras que las que se pueden ofrecer en una pose, y aquí reside el valor de la fotografía espontánea en la riqueza y el océano de posibilidades que ofrece.

Cuando buscamos la espontaneidad en una foto, hay una regla de oro que parte en dos la comunicación entre fotógrafo y fotografiado,

I can't believe the news today...
Por 85mm.ch

<http://www.flickr.com/photos/thomasleuthard/5187399083>

ANKÉ, ARTE!

pues precisamente es casi imprescindible que este último no sienta la presencia del primero. El fotógrafo se adentra en la aventura de moverse como una sombra. Al más puro estilo 007.

REQUISITOS

En pocas palabras... Velocidad de Reacción.

Esto no quiere decir ponerse a disparar como un loco hayá donde vayas. Nunca hay que perder de vista dos aspectos cuando encuadras una foto. ¿Qué estás buscando? y ¿Que te ofrece esa instantánea? En ocasiones, lo que buscas y lo que encuentras, coincidirán. Esto es estupendo, sin embargo, es posible que en tu búsqueda, encuentres tomas ¡mucho mejores que las que tenías planeadas! Son instantes y los instantes pueden cambiar a velocidades vertiginosas.

¿Y que debo buscar?

Tal vez no te convenza mi respuesta por vaga e imprecisa, pero en mi opinión deberías buscar lo que pretende siempre un retrato. Una realidad en un momento

congelado, más expresiva que la misma realidad en movimiento. Un gesto, una mirada, pueden ayudar a transmitir parte de la personalidad del retratado. Es por eso que la velocidad de reacción es una cualidad muy valiosa en este tipo de fotografía. Sin embargo, no nos engañemos, lo cotidiano es repetitivo y aburrido por lo que hay que saber encontrar en este mogollón de actitudes espontáneas, aquellas que brillan por ser especialmente expresivas. Aquellas con mayor capacidad de transmitir sensaciones e historias.

¿CÓMO LANZARSE A CAPTAR RETRATOS ESPONTÁNEOS?

Puede que simplemente te surja la oportunidad. Por ejemplo; si te piden que hagas las fotos de una boda, de un evento familiar, o cualquier situación semejante, es posible que puedas dar rienda suelta a la improvisación y sacar fotos diferentes a los posados habituales de grupo.

Incluso, es posible, aunque tal vez sea el lugar más complicado, conseguir la espontaneidad en una sesión de estudio. Sin duda es todo un reto. Tim Kelly, uno de los mejores fotógrafos de retratos de Estados Unidos, en una de sus sesiones descubrió que

Discombobulada
Por hipshoot
<http://www.flickr.com/photos/hipshoot/745695361/>

mientras cambiaba el carrete de su cámara, la modelo se relajó y de pronto vió en ella la instantánea que buscaba. De aquí se desprenden dos ideas que nos pueden ayudar a conseguir unos retratos mucho más naturales a pesar de las dificultades que en este sentido entraña un estudio de fotografía.

La primera, es observar, no solo cuando vas a disparar, sino antes de acerlo. Observar al sujeto en su plano más relajado, para conocerle mejor. Descubrirás cuanto puede aportar a tus fotos. En segundo lugar, (siempre que busques la naturalidad) no forzar poses a la persona que tienes frente a la cámara. Deja que se desenvuelva más a su aire. Es posible que necesite alguna indicación, pero por lo general será suficiente con eso.

EN RESUMEN

Muevete entre la gente, cambia los ángulos, subete a sillas, bajate de ellas y en la medida de lo posible, pasa desapercibido y dispara rápido. Localiza el objetivo y dispara. Hace poco estuve en una boda en la que el fotógrafo era un auténtico toterreno. Si te parabas a buscarle, lo en-

contrabas facilmente trepando a un arbol, y a los cinco minutos le veías asomando detras un seto.

Al igual que en los retratos de niños, no repares en el número de fotos que hagas, aprovechate de esta gran ventaja de la fotografía digital y dispara sin remordimientos. Ya habrá tiempo de hacer selección.

AJUSTES DE LA CÁMARA

Aunque lo ideal es ajustar los parametros manuales de la cámara como la misma naturalidad y rapidez que si fuera tu propio ojo, es posible que en este tipo de retratos la necesidad de reaccionar rápido te inste a usar controles semiautomáticos, como el modo de prioridad a la velocidad. Y del mismo modo que decíamos en los retratos de niños pequeños, si es necesario, puedes aumentar el ISO a fin de que las fotos no salgan movidas. Por último, ya que son fotos poco o nada preparadas, dejate un margen al mirar por el visor por si tienes que reencuadrar posteriormente en el ordenador.

Fotos de Grupo

LOS FACTORES CLAVE

En las mejores fotografías de grupo se han cuidado especialmente dos elementos. Por un lado la composición: no basta con que todos los del grupo estén dentro del marco; hay más factores a contemplar. Y por otro la iluminación, siempre un elemento fundamental en cada una de nuestras fotografías.

LA MEJOR LUZ

Situar el marco de la fotografía en una zona fuertemente iluminada por la luz solar no suele venir acompañado por los mejores resultados. Por un lado, la intensidad luminosa tiende a obligar a la gente a cerrar los ojos. Por otro, se suelen crear fuertes sombras, generando alto contraste y perdiéndose gran cantidad de detalles por falta de rango. Una iluminación más difusa y menos intensa genera mejores resultados. Como en fotografía de paisajes, las primeras y las últimas horas del día son las mejores para

tener una buena iluminación natural.

En fotos de grupo en exteriores, evita que en el marco convivan zonas de diferente intensidad de iluminación. Por ejemplo, en general, trata de evitar que haya personas al sol y a la sombra. Y si utilizas funciones automáticas en tu cámara, trata de evitar que el fondo tenga una iluminación más intensa que el grupo, porque la exposición de la fotografía puede ser deficiente (caras oscuras).

CONTRALUZ

A veces, el fondo es un elemento fundamental de la fotografía. Además, el momento es único. Y para más detalles, la luz del sol brilla intensa a las espaldas del grupo. Es un caso de contraluz típico. No olvides forzar el disparo del flash en tal circunstancia, y ten presente que tendrás que acercarte lo suficiente para estar en el rango de alcance del flash.

Amalie wonders what became of Lucas's head
Por Lars Plougmann
<http://www.flickr.com/photos/criminalintent/6527442265>

#111 | Laugh
Por terrypresley
<http://www.flickr.com/photos/36979785@N06/5881455533>

JUNTOS ES MEJOR

A la hora de realizar la composición de la foto, trata de situar al grupo lo más junto posible. Ten presente que la cámara tiende a acentuar la separación percibida entre los elementos en la foto. Una regla que suele funcionar bastante bien consiste en situar a todo el grupo a una distancia angular máxima de 45 grados de la cámara: habrá lugar para fondo y la instantánea dará sensación de desahogo.

SI HAY MUCHA GENTE...

Si hay mucha gente puede llegar a ser muy complicado el meterlos a todos en el marco. En tal caso resulta muy útil tomar una posición elevada y disparar desde allí. La perspectiva permitirá que todos quepan en la foto sin necesidad de situarlos en gradas.

REVISAR LOS DETALLES

Antes de disparar, vigila los últimos detalles: la ropa de la gente, el pelo, en el fondo no hay elementos que estropeen la foto... Asegúrate de que todos

están dentro del marco. Fíjate en la silueta del grupo y reorganízalos si es necesario para que la composición sea la adecuada.

CREA BUEN AMBIENTE

Suele funcionar bien el distraer a la gente del hecho de que están siendo fotografiados. No todo el mundo sabe posar y, a menudo, la gente se pone demasiado rígida delante de una cámara. Trata de entretenerlos. Cuenta algo gracioso y, si puedes, evita que se den cuenta del momento en el que tomas la instantánea. La naturalidad de los gestos es un elemento que influye muy positivamente en las fotos de grupo.

ELIGE EL MEJOR MOMENTO

Ciertamente la fotografía es un arte. Deberás elegir el mejor momento, lo cual no es sencillo, especialmente si hay niños en la fotografía. A menudo el mejor momento es aquel en el que la gente no es consciente de que es el momento de capturar la instantánea. Agudiza tus sentidos y... ¡suerte!

USA TRÍPODE

Aunque no sea necesario por la cantidad de luz. Podrás elegir mejor la posición exacta de la cámara y ajustarás de modo más fino el ángulo. Y, sobre todo, será una pieza indispensable si tú vas a salir también en la foto.

ENFOCA CORRECTAMENTE

Cuando tomas una foto de grupo es muy difícil conseguir que todas las personas se encuentren alineadas en un mismo plano frente a la cámara. Eso origina un problema y es que la profundidad de la toma debe ser lo suficientemente grande como para incluir al más cercano y al más lejano.

Un mal enfoque puede arruinar una buena toma, creando una imagen defectuosa en la que los ojos se van directamente al sujeto enfocado huyendo del desenfocado.

1. Salvo que sea estrictamente necesario para la composición de la toma, procura que todos los sujetos se alineen en un mismo plano con respecto a la cámara. Así no

habrá diferencia de enfoque entre los mismos.

2. Si no pueden estar todos en el mismo plano, no enfoques ni al sujeto más cercano, ni al más lejano, trata de buscar un punto de enfoque intermedio que te permita incluir a todos en foco.

Recuerda los tres elementos que influyen en la profundidad de campo y cómo actúan sobre ésta:

1. Apertura del diafragma. Un diafragma más abierto (menor número f), origina una menor profundidad de campo.
2. Distancia focal. Una menor distancia focal, permite disponer de una mayor profundidad de campo.
3. Distancia al plano de enfoque. A mayor distancia al objeto enfocado, mayor será la profundidad de campo.

Strategic Sales human pyramid!
Por lululemon atletica
<http://www.flickr.com/photos/lululemonathletica/4876410221>

IV - El Retoque

Podemos definir dos vertientes principales del retoque. Aquellas modificaciones que cambian los parametros de ajuste de las fotografías y aquellas que directamente modifican los elementos de la misma. Un ejemplo del primer caso, sería modificar el tono de color, luces y sombras, contraste, etc. En el segundo estaríamos hablando de eliminar granos, realzar ojos, pintar labios, suavizar la piel.

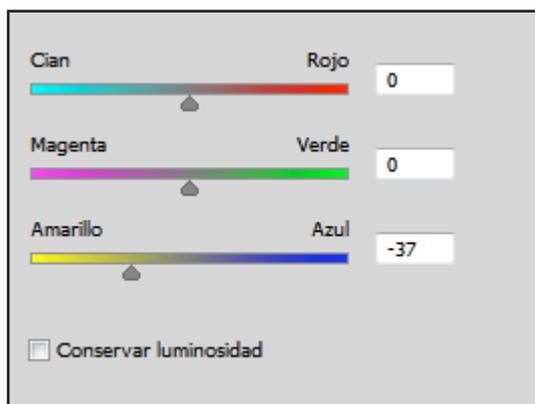
Siempre que se habla de retocar una fotografía surgen voces a favor y en contra. Y es precisamente en estos debates en los que se observa que la realidad está compuesta de una caústica realmente enreversada. Por tanto, en este libro recogemos algunas herramientas que pueden ser útiles en algunos casos. Úsalas con responsabilidad y no dejes que caigan en malas manos...

AJUSTES TONALES

La configuración de los blancos de una fotografía suele ser automáticamente gestionada por la propia cámara. En ocasiones en las que hay varias fuentes de luz o por una mala medición por parte de tu cámara, o simplemente por que la iluminación del momento era de una manera u otra, ocurre que aparecen en nuestra foto, algunas dominancias indeseadas que es interesante corregir, en fin.... ¡Vayamos al grano!

1. Abrimos la foto en Photoshop
2. Analizamos la dominancia. En nuestro caso una dominancia azul.
3. Creamos una capa de ajuste de Equilibrio de Color. Menú Capa -> Nueva capa de Ajuste -> Equilibrio de Color
4. Usamos los deslizadores para disminuir el azul y aumentar ligeramente el amarillo.

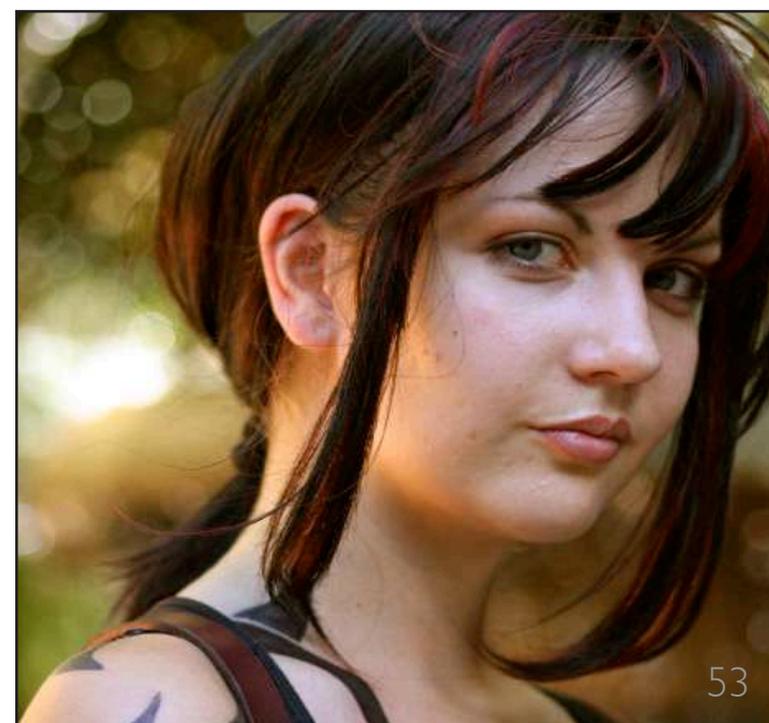
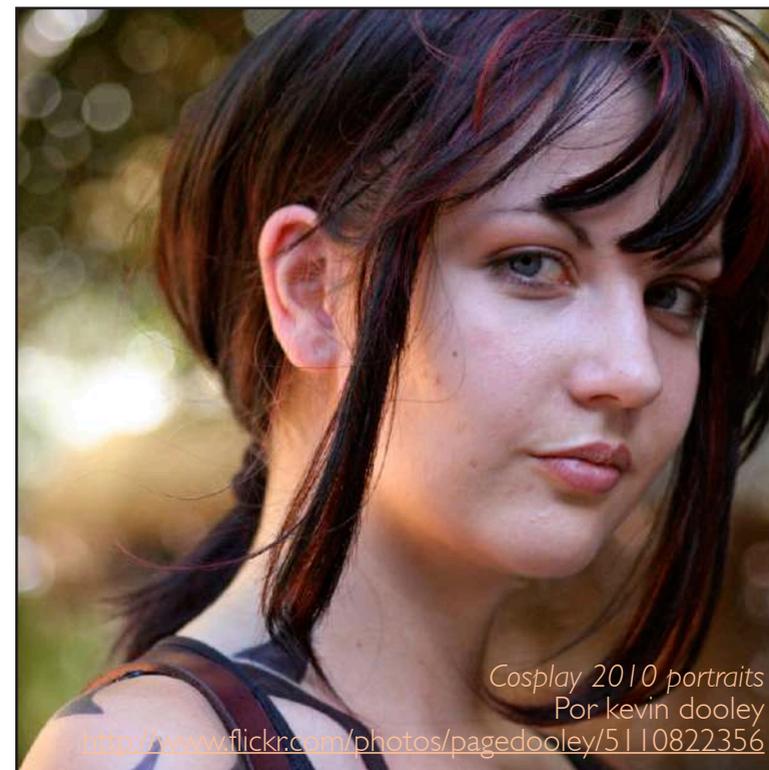
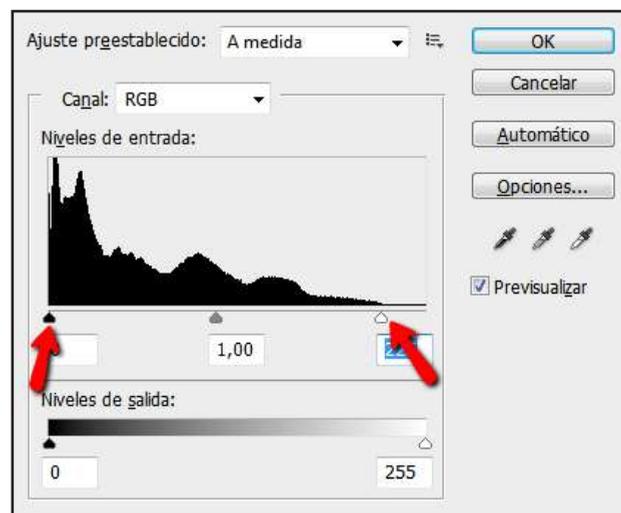

Es posible que al modificar el azul, se pongan de manifiesto otras dominancias, como verde o rojo. Si es el caso, es también el momento de ir las ajustando con el mismo procedimiento.

Si estamos trabajando con Lightroom estos sencillos ajustes los haremos desde el Panel de básicos del módulo revelar, trabajando los controles de Temperatura y Matiz.

Esta fotografía, por lo demás parece bien expuesta, por lo que no será necesario hacer ajustes de niveles. Pero si tu foto lo necesita...

1. Creamos una capa de ajuste de Niveles. Menú Capa -> Nueva capa de Ajuste -> Niveles
2. Desplazamos los deslizadores de blancos y negros hasta los bordes del histograma.

SUAVIZADO DE LA PIEL

Aunque como decía antes, este es un retoque algo invasivo, es posible que necesitéis aplicarlo en alguna ocasión. Veréis que es un proceso sencillo pero que hay que aplicar con mucho tiento, para no perder nunca el realismo de la foto. A menos que, 1) ese sea tu propósito, o 2) te lo pida expresamente el/la fotografiado/a y no te importe hacerlo.

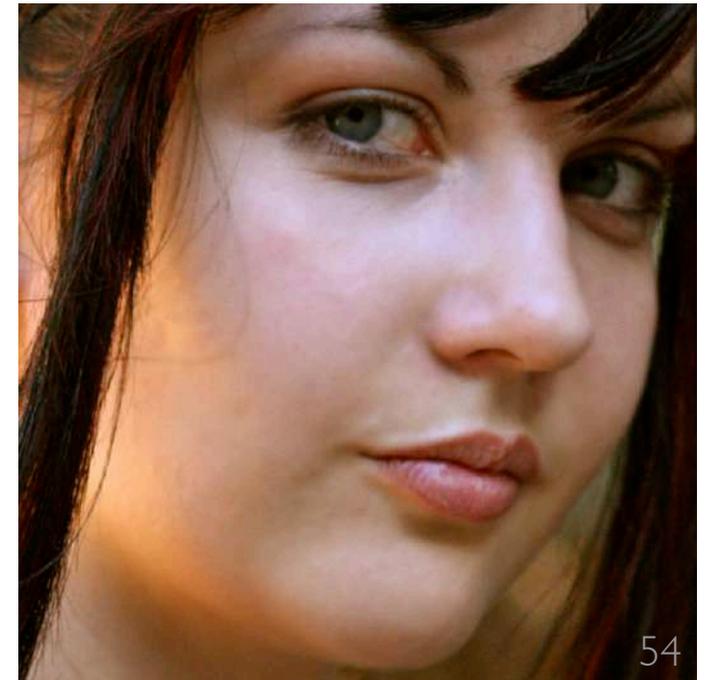
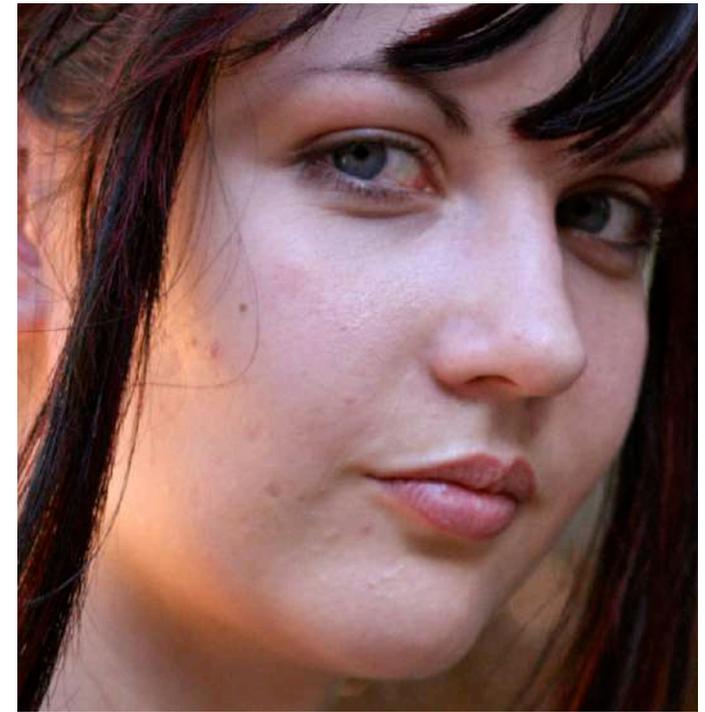
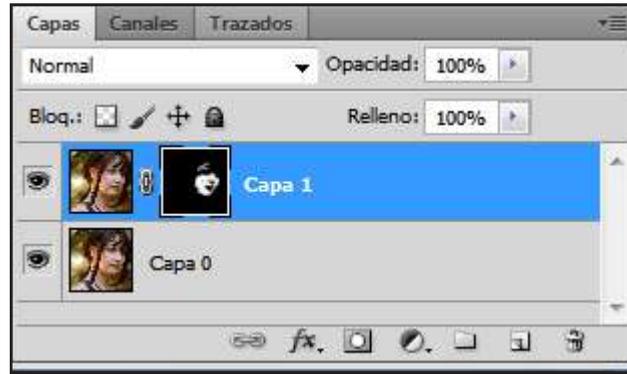
Vayamos paso a paso

1. Duplicamos nuestra capa Ctrl + J. A partir de ahora todos los ajustes se realizarán sobre esta capa duplicada.
2. Menú Filtro -> Ruido -> Reducir Ruido... Seleccionamos Intensidad 4
3. Desenfocamos. Menú Filtro -> Desenfoque -> Desenfoque Gaussiano. El valor a marcar aquí depende de la resolución de la foto. Aumenta el radio hasta que veas que la piel está relativamente homogénea. En nuestro caso, un 4,4
4. Creamos una máscara de capa. Menú de Capa -> Máscara de capa-> Descubrir todas.

Trucos

Para el paso 6 selecciona un pincel dureza de pincel mínima. Escoge el tamaño adecuado para cada zona de la cara y evita aplicar el suavizado sobre las zonas de expresión de la piel. Utiliza un flujo de pincel bajo, alrededor del 20%. Esto te ayudará a controlar donde se aplica con mayor o menor intensidad el efecto, en la medida que mantengas el pincel más o menos tiempo en cada zona. Las marcas más evidentes las puedes eliminar con el pincel corrector. (j)

5. La seleccionamos en el panel de capas y pulsamos Control + I. La máscara se volverá negra y los ajustes sobre nuestra foto se volverán invisibles.
6. Con el pincel en blanco pintamos sobre la máscara de capa las zonas que queremos suavizar. Las zonas afectadas se mostrarán en la miniatura de la máscara de capa del panel de capas.

REALCE DE LA MIRADA

Los ojos son en la mayoría de los retratos el punto al que se dirigen todas las miradas por lo que es de gran importancia tener un especial trato con ellos a la hora de retocar una foto.

Se suelen llevar a cabo dos acciones sobre ellos. El blanqueamiento de la cornea y la mejora del iris. Se trata de un retoque igualmente sencillo pero muy delicado en el que nuestra prioridad será siempre la naturalidad del resultado final

Blanqueamiento de Cornea

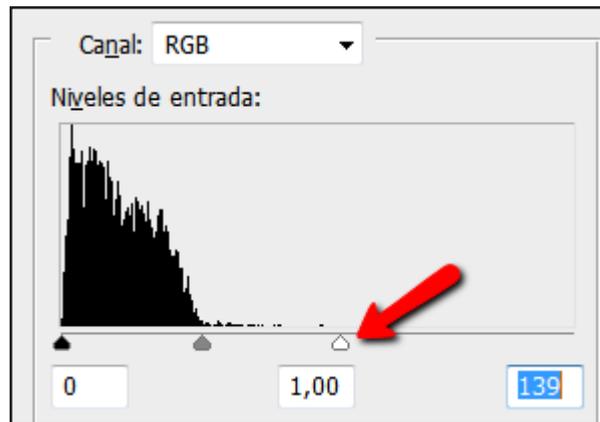
Empezamos con una selección de la cornea. Podemos hacerlo de varias formas. En este caso puede ser útil utilizar una máscara rápida, esto es.

1. Pulsa la letra Q
2. Pinta en negro (se marcará en rojo) la zona a seleccionar.
3. Pulsa de nuevo Q y después Control + Mayúsculas + i. Ahora la selección esta lista para ser usada.
4. Pulsa Control + J para crear una capa con una copia de la selección. Trabajaremos sobre esta capa.

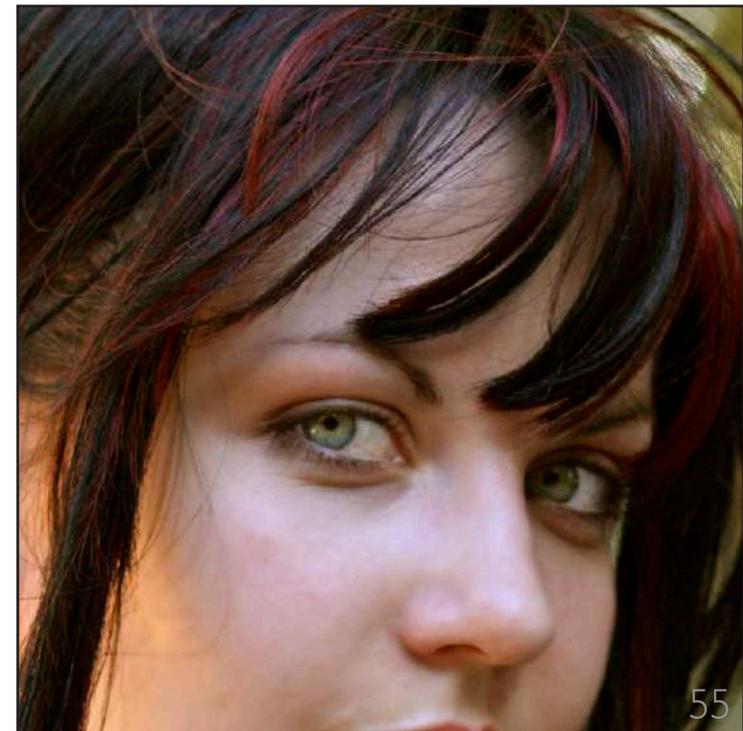
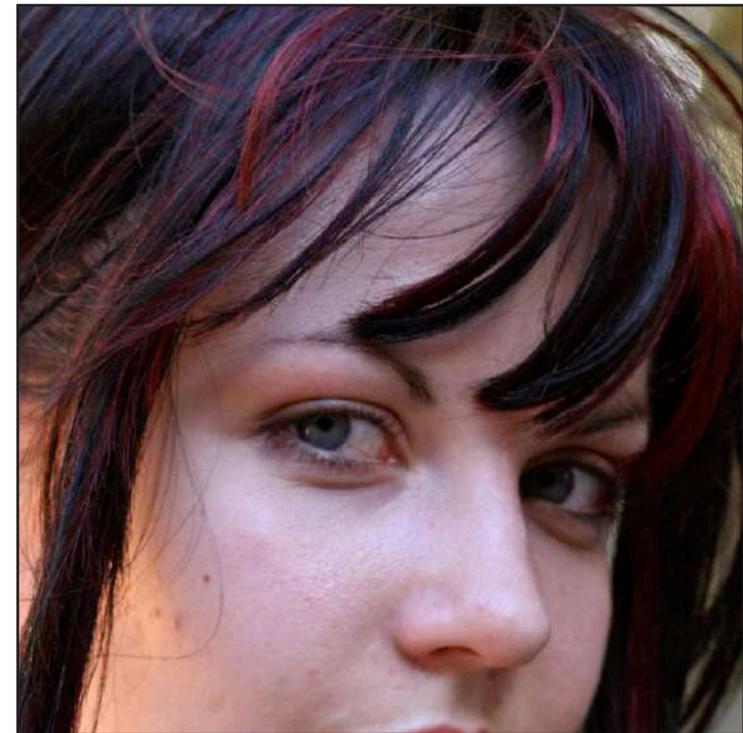
5. Si hay venas muy rojas en la cornea conviene desaturar primero Control + Mayúsculas + U
6. Aumenta al máximo el brillo a través de Imagen -> Ajustes -> Brillo y Contraste
7. Disminuye la opacidad de la capa hasta que el resultado quede natural... aprox a un 20%

Mejora del Iris

1. Repite los pasos 1-4 para seleccionar el Iris. No pasa nada porque también se seleccione la pupila.
2. Ajusta los Niveles, desplazando hacia la izquierda el deslizador de los blancos hasta que quede a tu gusto.

3. Si es necesario puedes aplicar una máscara de enfoque a esta zona del ojo. Menú Filtros -> Enfoque -> Máscara de Enfoque

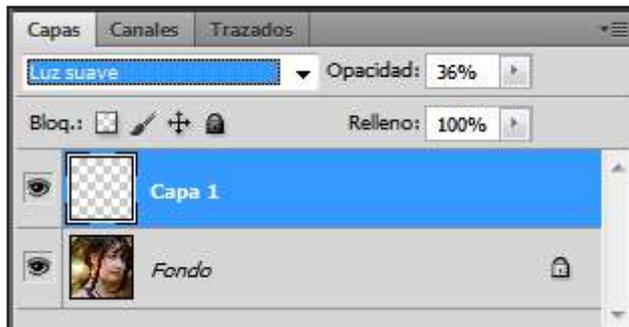
RETOQUE DE LOS LABIOS

Al igual que en los ojos, cuando se retocan los labios se pone la mirada en dos puntos distintos. El color y los brillos.

Retoque de Color

La mejora del color es otra de las técnicas que podemos denominar “bastante invasivas” ya que se acercaría más a lo que se denomina el maquillaje digital.

1. Crea una nueva capa con Control + Mayúsculas + N.
2. Fusionala con la capa anterior en el modo de Luz Suave

3. Pinta los labios en color negro. Verás como se oscurece e intensifica el color de los labios.

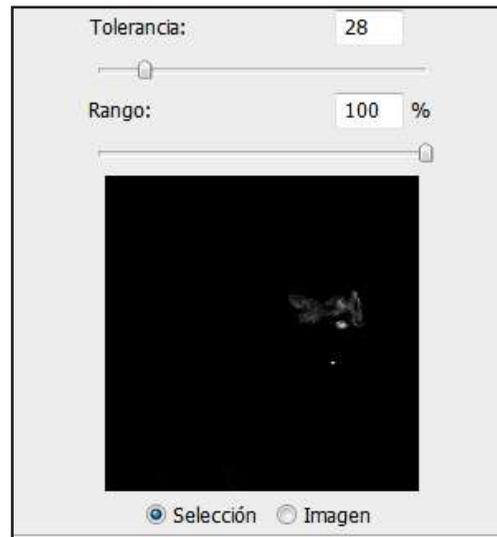
Trucos

También puedes mejorar los labios sin oscurecerlos tanto del siguiente modo. Duplica la capa, selecciónalos mediante una máscara rápida o cualquier otro procedimiento. Fusiona esta capa en el modo superponer y ajusta la opacidad a tu gusto.

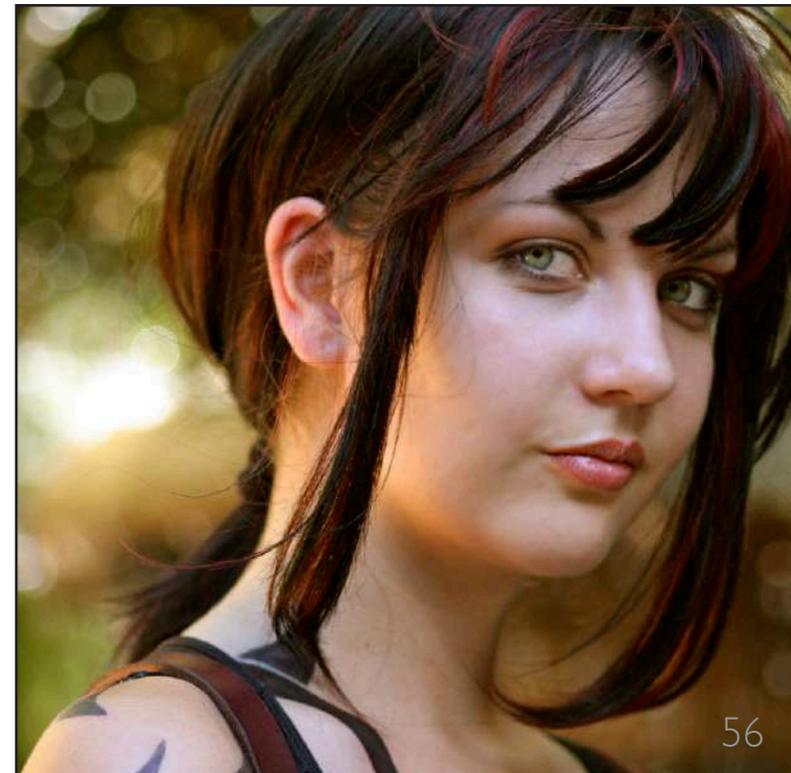
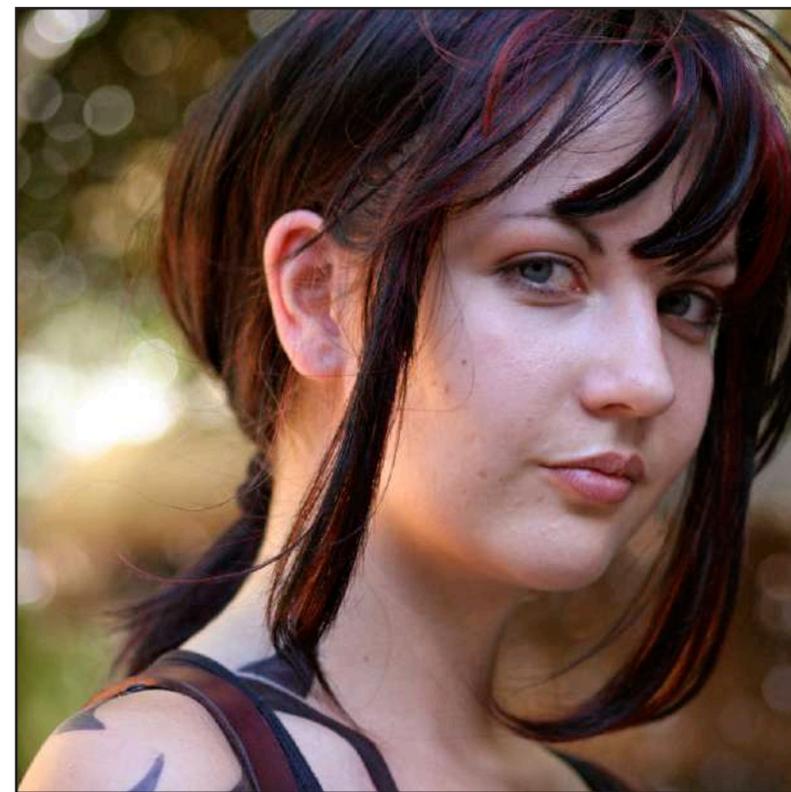
Brillos

Para dar más luminosidad a los brillos seguimos los siguientes pasos

1. Nueva capa con Control + Mayúsculas + N.
2. Menú de Selección -> Gama de Colores
3. Con la herramienta Cuenta Gotas, seleccionamos una zona de brillos del labio.
4. Aumenta el deslizador de tolerancia hasta que sean visibles los brillos del labio en la miniatura y pulsa OK

5. Pinta con el pincel en blanco sobre la selección y ajusta la opacidad de la capa para un resultado natural.

BLANQUEAMIENTO DENTAL

Los dientes son junto con los ojos el otro elemento centrador de atención en una fotografía de retrato, por lo que es igualmente importante tenerlos en cuenta.

Para mostrar este proceso cambiamos a una foto en la que veamos una amplia sonrisa.

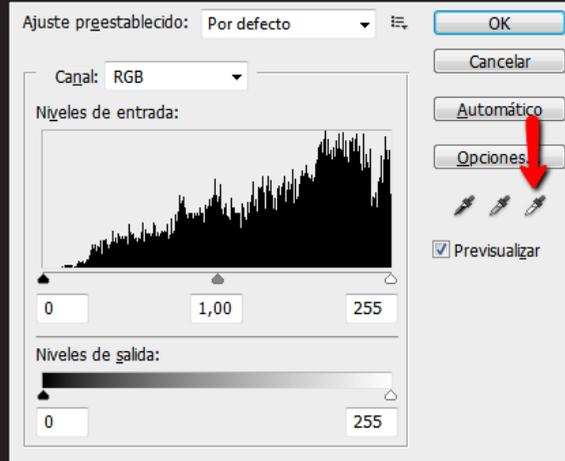
El proceso de blanqueado es rápido sencillo e indoloro asi es que facilmente lo podrás integrar en tu flujo de retoque de retratos.

Paso a Paso

1. Duplicamos la capa, ya sabes, Control + Mayúsculas + N.
2. Seleccionamos los dientes. Habitualmente con la herramienta de selección rápida (W) lo podrás hacer sin ninguna dificultad. Unicamente ve pasando el ratón por cada diente. Si en algún momento seleccionas partes equivocadas puedes restar selección pulsando Alt mientras haces clic con el ratón
3. En este punto, y en el caso de que los dientes estén muy amarillos, puedes ser una buena idea desaturar la capa median-

te el atajo de teclado Control + Mayúsculas + U

4. Menú de Imagen -> Ajustes -> Niveles. Selecciona el Cuenta Gotas blanco

5. Selecciona la zona más blanca de los dientes.
6. Seguramente la sonrisa que estas viendo ahora es lo menos natural del mundo. Como siempre la solución a este problema está en disminuir convenientemente la opacidad de la capa. En este caso yo la he dejado en un 38%

Si trabajas con Lightroom, puedes usar el pincel de ajuste con el ajuste preestablecido de blanqueamiento dental. Solo tendrás que pasar el pincel por los dientes para realazar la sonrisa de tu modelo.

Smile
Por Tom Newby Photography
<http://www.flickr.com/photos/noodle93/5372211976>

Relación de Imagenes

5 mois

Por Raphael Goetter

<http://www.flickr.com/photos/goetter/515923600/>

(1/52) Alternative Energy

Por RLHyde

<http://www.flickr.com/photos/breatheindigital/6649657269>

7dcp2251273-setup-shot

Por Wolfgang Lonien

<http://www.flickr.com/photos/wjlonien/6782377576>

#111 | Laugh

Por terrypresley

<http://www.flickr.com/photos/36979785@N06/5881455533>

135mm f/3.5 S-M-C Takumar

Por s58y

<http://www.flickr.com/photos/s58y/5919062139>

20060328_0210

Por LAGtheNoggin

<http://www.flickr.com/photos/lagthenoggin/119542016>

Aina_01 © studio.es

Por studio.es

http://www.flickr.com/photos/2dogs_productions/119981136

Amalie wonders what became of Lucas's head

Por Lars Plougmann

<http://www.flickr.com/photos/criminalintent/6527442265>

am i a strobist?

Por Martinliao

<http://www.flickr.com/photos/martinliao/5193561127>

Bauchkuss fig.1

Por Torsten Mangner

<http://www.flickr.com/photos/alphaone/2916237606>

Brad 2

Por arianne...

<http://www.flickr.com/photos/59344927@N00/1601509995>

Catch the Bokeh...

Por Hallenser

<http://www.flickr.com/photos/mein-halle/6346451411>

Cosplay 2010 portraits

Por kevin dooley

<http://www.flickr.com/photos/pagedooley/5110822356>

cynthea y kabeer jr

Por teresawer

<http://www.flickr.com/photos/teresawer/2176902075>

Maïla en quatre temps

Por Khaled El-Hage

<http://www.flickr.com/photos/khaledelhage/2359167436>

Discombobulated

Por hipnshoot

<http://www.flickr.com/photos/hipnshoot/7456953618>

DSC_0526

Por geezycreezy

<http://www.flickr.com/photos/gleeenn/4936410334>

Glasses...

Por 85mm.ch

<http://www.flickr.com/photos/thomasleuthard/6544242841>

I can't believe the news today...

Por 85mm.ch

<http://www.flickr.com/photos/thomasleuthard/5187399083>

Joaquin y sus 9 meses

Por Libertinus

<http://www.flickr.com/photos/libertinus/3222146311>

Leica Diaphragm
Por Ben Stassen
<http://www.flickr.com/photos/benstassen/3323211422>

Mother to Be
Por seanmcgrath
<http://www.flickr.com/photos/mcgraths/3656184801>

NKJ 50mm, Object Lens
Por Visionstyler Press
<http://www.flickr.com/photos/titicat/3616374025>

Old neighbour
Por colinlogan
<http://www.flickr.com/photos/colinlogan/5292998270>

Photographers
Por schani
<http://www.flickr.com/photos/schani/60579395>

pregnant
Por somiz
<http://www.flickr.com/photos/43257267@N08/4609491024>

Prom
Por seanmcgrath
<http://www.flickr.com/photos/mcgraths/3643075893>

Rembrandt
Por Powderruns
<http://www.flickr.com/photos/powderruns/423363523>

Setting up Shoot
Por Vox Efx
http://www.flickr.com/photos/vox_efx/3422801178

Sin título
Por thejbird
<http://www.flickr.com/photos/jbird/248784085>

Smile
Por Tom Newby Photography
<http://www.flickr.com/photos/noodle93/5372211976>

Strategic Sales human pyramid!
Por lululemon athletica
<http://www.flickr.com/photos/lululemonathletica/4876410221>

Strobist Forest Shoot 26th July 2010
Por algy3289
http://www.flickr.com/photos/algy_3289/4755561130/

Teplo
Por Jozoana
<http://www.flickr.com/photos/jozoana/4116148591>

The World Is Mine.... All Mine!!!
Por tarotastic
<http://www.flickr.com/photos/tjt195/3178864430>

T Plus O Gleich THEO
Por Torsten Mangner
<http://www.flickr.com/photos/alphaone/2915393339>

Train Delay
Por hipnshoot
<http://www.flickr.com/photos/hipnshoot/7562697322>

vjmay09-014sm.jpg
Por Vivian Chen

<http://www.flickr.com/photos/vivarin/3502911015>

2003-2012 dZoom, Pasión por la Fotografía
En los contenidos propios de dZoom. En vídeos
y fotografías de terceros aplica la licencia de sus
respectivos autores.

Imágen de Portada

Rembrandt
Por jaimi.lammers

<http://www.flickr.com/photos/jlammers/7099129593>