

BLANCO Y NEGRO

CHACO RAMIREZ

Blanco y negro

Autor: Chaco Ramirez

<https://chacoramirez.com>

Índice:

- Introducción
- Desde la cámara
- Todo es mejor en byn?
- Qué puedo hacer en casa
- Pasando fotos que ya tengo

Introducción:

La fotografía en blanco y negro es una pasión. ¿Es de esas cosas que amas u odias? No creo que alguien pueda odiar el blanco y negro, pero bueno, claramente yo la amo.

Este texto intenta traer al mundo algunas ideas sobre la fotografía que tanto quiero. Aquí vas a encontrar herramientas para analizar, percibir, preparar la toma y aumentar tu creatividad con la foto monocromática.

Esta es una perspectiva muy personal sobre la imagen. Cada persona tiene su punto de vista y lo respeto. El mundo de la fotografía blanco y negro está repleto de rincones, aristas, gustos, experimentación.

Aquí te acerco algunos puntos que hacen a la práctica pero también al disfrute. Cómo ver y a qué prestar atención cuando observamos el trabajo de otra persona.

¿Hay algo de esto que te resuena? Te invito a que me escribas en mis redes sociales lo que piensas sobre este tema. Seguramente va a ser un encuentro creativo que nos abra nuevos horizontes.

Desde la cámara:

Esta es, tal vez, la primera pregunta que me hacen cada vez que hablamos de blanco y negro. Por supuesto que 'cada maestro con su librito', y por eso aquí te dejo mi opinión. Creo firmemente que la fotografía blanco y negro es un lenguaje en sí mismo. Es como un dialecto, con sus propios signos y señales. Los resultados de una imagen en este modo nunca será la misma que en color.

Partamos de un punto evidente: la foto en blanco y negro y la foto en color no son lo mismo. Cada una tiene sus herramientas, sus formas su manera de 'leer y escribir'.

El lenguaje fotográfico tiene su manera de expresión, y dentro de ella podemos diferenciar estas dos categorías. Pero el blanco y negro es mucho más que una categoría.

Cuando hacemos una toma en monocromo, puedo afirmar que es el final de un recorrido. Es decir que la foto es el resultado de un proceso. Me gusta pensarlo así.

Nuestro cerebro interpreta los colores, los brillos, las dimensiones, las sombras. En toda esa información se contiene la escala de grises. Pero ¿cómo hacemos para separarla y reconocerla?

Para llegar a entender si una foto puede funcionar en monocromo debemos reconocer sus signos. Es decir que debemos imaginarnos, traducir lo que vemos, para proyectar esa foto en blanco y negro.

Esta es la tarea más difícil, hay que reconocerlo, y eso implica mucho esfuerzo y nuestro trabajo con la cámara. En este documento **veremos algunos de los signos que hacen de una toma una buena candidata para el blanco y negro**. Pero eso no es todo lo que debemos considerar.

Yo creo que cuando encaramos un proyecto en monocromo, nuestro compromiso está con el contenido de la imagen.

La foto en blanco y negro despoja a la situación de sus tonos, de sus colores y de la carga semántica que implican, de su significado para nuestra cultura. Por eso se vuelve algo más profundo cuando la vemos descargada de ellos. Es decir que vemos el contenido, **podemos ver 'a través' de los colores**.

Como digo, la foto a color es un tema en sí mismo, y cuando el color se usa de manera consciente y expresiva es cuando llegamos a ver el real esplendor del lenguaje fotográfico. Pero cuando quitamos ese elemento del medio, debemos comenzar a ver otras cosas, el contenido, el 'alma' de la imagen.

Por esta razón es que **considero que la foto se debe hacer en blanco y negro directo desde la cámara**. Si hacemos una foto en color para luego pasarla a monocromo en la computadora o el celular, nunca veremos si esa foto realmente 'funciona' en monocromo, si ese era el encuadre, si esa era la medición de luz correcta, etc.

Si la toma la hacemos directo desde la cámara veremos el resultado de manera inmediata y eso hace que podamos tener un ejercicio más activo.

Lo que más cuesta es el ejercicio de imaginarnos la foto en monocromo. Si hacemos el disparo directo ese ejercicio es inmediato, lo testeamos, aprendemos, corregimos, vemos si funciona o no.

Algunas personas me mencionan que han oído que la toma directa 'pierde calidad', y es preferible pasarla luego. No voy a ahondar en temas técnicos en este texto porque eso merece otra charla, prefiero enfocarme en la idea de aprender a mirar en blanco y negro, y desde ese punto de vista, **sin dudas lo mejor es hacer la toma directa**.

Nota: si de alguna manera te alivia, hacer las fotos en formato RAW te permite recuperar el color en la computadora, no pasa lo mismo con el JPG que ya quedará en monocromo.

Sea como sea, poner la opción de Perfil de color, Estilo de imagen o Picture control (según el modelo cámara) en Monocromo, te permitirá identificarlas y tu sentido del olfato se irá agudizando para el blanco y negro.

No te pierdas la experiencia de hacer una toma directa y ver cómo el mundo que ves se transforma, se despoja de color y se vuelve a su manera más profundo.

¿Todo es mejor en Blanco y Negro?

Claro que sí, si está pensado en Blanco y negro, pero **es un mito que todas las fotos son mejores o 'más profundas' en este modo.**

Hay fotos que funcionan bien por el color que tienen, es decir que son buenas o armoniosas porque su tono así lo indica. Por ej los atardeceres son claros ejemplos de esto. Ninguna foto hecha en la hora dorada será mejor en blanco y negro si esta imagen está apoyada en el color del sol.

El blanco y negro funciona porque, al menos para mí, tiene su propio lenguaje. Todas las buenas fotos en monocromo tienen componentes que refieren a su contenido y los despojan del sentido del color. Pero **¿qué herramientas tenemos para Ver en blanco y negro?**

Cuando quieras hacer fotos en este modo te recomiendo lo siguiente: Hace las fotos directamente en blanco y negro, con el perfil de monocromo de tu cámara, y presta atención a los siguientes elementos formales en la imagen.

Líneas

Son grandes protagonistas de las fotos. Aquellas imágenes donde la línea, cualquiera sea su forma, son protagonistas, tienden a ordenarse según éstas. Las formas en las que podemos encontrarlas nos darán diferentes ordenamientos y ritmos. Por ej **líneas verticales** aluden a algo más establecido, son imperativas, fuertes, estructurales. Las **líneas horizontales** suelen dar calma y equilibrio, son serenas, no generan ritmo. **Las diagonales** son líneas que llevan y traen la atención en el encuadre. Son dinámicas y grandes protagonistas para dar ritmo a la foto. Las **líneas curvas** suelen ser aquellas que dar organicidad a la foto, la vuelven sinuosa, con cierta inercia, eso implica movimiento y hasta sensualidad.

Texturas

Las texturas están presentes en cualquier superficie. Pueden ser más o menos rugosas, marcadas, alteradas, progresivas. Siempre que estén presentes en la imagen blanco y negro suelen llevarse la atención.

Podemos mencionar texturas más rugosas como la piedra pero también las hay más limpias y suaves como el agua o el vidrio. **Todo funciona de la misma manera, se convierte en un personaje más de la foto.**

Si tenemos texturas con volumen, como tierra, madera, arrugas, etc, entonces para poder apreciarlas con gran impacto conviene tener **una luz rasante**. Es decir que usamos una luz que viene de costado. Si la luz es frontal no podremos percibir el volumen de la textura, ya que las sombras se vuelven hacia atrás y no podemos detectar de esa manera el tamaño y por ende la sensación de esa textura.

Contrastes

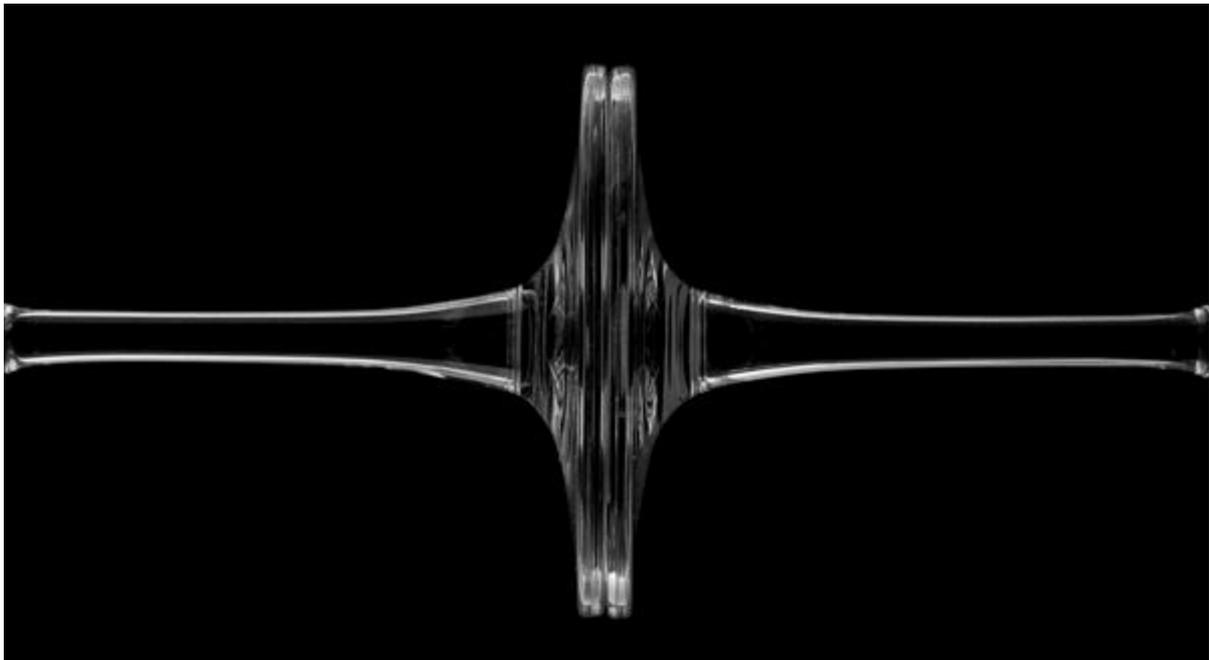
La diferencia entre la luz y la sombra siempre es buen protagonista de las fotos en blanco y negro.

Aquellas zonas más iluminadas se convierten en grises claros o incluso blancos puros. En este modo, tener un blanco sobre expuesto, algo quemado, no es tan grave, ya que el blanco puro es un 'color' del monocromo.

En las zonas de sombras se puede percibir el volumen, lo misterioso, lo que yace en un lugar más escondido.

En términos de contraste podemos hablar de **alto y bajo contraste**. Las fotos con mayor diferencia de luz y sombra (luces intensas y sombras oscuras) serán considerados de alto contraste y eso le da un aspecto más duro, rústico, rockero, con más carácter.

En cambio aquellas que tengan menos diferencias entre luz y sombra serán imágenes de bajo contraste que puede servir para mostrar elementos delicados, más livianos visualmente hablando, ideal para retratos finos por ejemplo.

Formas

Las siluetas, las formas geométricas, la arquitectura, son todas formas que darán un alto impacto en el dibujo de las imágenes. Aquellas fotos hechas a contraluz **ponen su énfasis en la marcación de la silueta**. Es decir que cuando la luz llega desde atrás, o se encuentra detrás de un sujeto, podremos ver cómo una sombra se vuelve la protagonista bien definida. En estos casos la foto es de alto contraste.

Con la arquitectura es inevitable pensar que la forma es algo definitivo, es nuestro centro de atención total, y es con el que vamos a programar nuestro encuadre. Nos podemos apoyar

en las líneas, en las diagonales, en la perspectiva y todo lo que incluya la fotografía de espacios y edificios.

Otros recursos

La lista puede ser infinita, pero aquí quiero destacar otros elementos en los cuales podemos hacer hincapié en la práctica diaria. Sombras, Movimiento, Reflejos, Fotografía nocturna, minimalista, abstracta y mucho más.

Como verás hay mucho para hacer e investigar en blanco y negro, no te pierdas la oportunidad de encontrarte con cosas nuevas. El mundo blanco y negro abre un universo diferente. Animate a probar, acercate, presta atención a los detalles, reencuadra y vas a ver cómo todo se puede potenciar con este modo.

¿Qué puedo hacer en casa?

Las prácticas pueden ser muchísimas. Aquí te dejo una lista de ideas que puedes probar y resolver como ejercicios con lo que tengas alrededor. **Un consejo:** elegí un tema y obsesionate, busca sacar provecho de este tópico de todos los modos posibles.

Plantas

Son hermosas para jugar con ellas en blanco y negro. Probá cambiarlas de lugar donde tengan luz directa, luz suave, rebotes, contraluces. Buscá que el fondo sea blanco total, en degradé o negro absoluto.

Ventanas

¿Qué hay detrás de ellas? Puedes hacer el mismo encuadre en diferentes momentos del día, comparando la luz. Buscar sobre o sub exponer la luz que ingresa. Fijarte en las sombras que provoca. Ventanas abiertas, cerradas, con cortinas. A jugar.

Vajilla

Observa la forma de los platos, la acumulación de ellos, las partes. Cambiá los fondos, las luces, mezclalos. Tratá de lograr que se rediseñen las formas, perder la idea de un plato, ver líneas. ¿Hasta dónde podemos encontrar nuevas formas?

Ropa

Mucha, poca, desordenada, apilada, en degradé. Observá las texturas, combinalas. Crea personajes.

Mascotas

Grande protagonistas de nuestra vida. ¿Cómo dejarlas afuera?

Buscá los momentos más genuinos, perseguí, busca la luz, encontrá nuevos ángulos y rincones. ¿Cómo se manejan con la luz de tu casa? ¿Podemos hacer un contraluz?

Pasar fotos que ya tengo

Hay muchas maneras de tener fotos blanco y negro y aprovechar incluso algunas que ya tengas en color. Si ordenando tus archivos encontrarás una buena candidata para monocromo no te prives de jugar.

Podes usar muchos programas de edición.

Mi favorito es **Lightroom de Adobe**.

También podes hacerlo con el famoso **Photoshop**. Sin duda son herramientas super potentes que te pueden ayudar a cambiar esos tonos.

Si quieres verlo de manera más rápida o simplemente para probarlo, podes subir tu foto a **Instagram**, y editarla allí antes de publicarla, para ver si es una buena foto en blanco y negro. Si no te convence podrás descartar la publicación y listo.

Así que no hay excusas, puedes aprender a mejorar tus fotos practicando blanco y negro, incluso sin tener que hacer fotos nuevas.

Conclusiones

¿Ya te enamoraste del blanco y negro como yo? ¿Probaste los ejercicios que mencioné?

No me creas, anda a hacer fotos y deslumbrate.

El monocromo es una manera de hacer fotos que alucinan, tiene su lenguaje y creo que es maravilloso como despoja la imagen y la deja expuesta, sincera, nueva ante nuestra mirada.

Como decía al principio, hay fotos que son ideales para color y otras para blanco y negro. El desafío está en aprender a ejercitarlo. Te invito a que lo puedas hacer con la mayor de las confianzas, vas a descubrir un mundo nuevo y precioso.

Eso es la fotografía, amor, sanación y pasión. Es un recurso que tenes en tu mano, literalmente, con cualquier equipo. Tomá el control de esto y **producí imágenes para tu bienestar.** Te prometo que con el paso del tiempo, en estas prácticas, vas a aprender e incorporar mucho más que sensibilidad fotográfica.

¡Ahora queda hacer fotos! Adelante. Y si algunos de estos tips o frases te sirvieron, te pido que publiques tus fotos, a tu tiempo, y me lo comentes, etiquetándome, enviándomelas, como quieras, pero **mantengamos esa conexión**, aprovechando esto que no une, el amor sin escalas por la fotografía blanco y negro.

Chaco

Gracias por descargar este libro.

Para ver más de mis cursos online puedes ingresar en:

<https://www.chacoramirez.com/cursos-online/>

Y como siempre, veámonos en las redes:

YouTube: <https://bit.ly/youtube-chaco>

Instagram: <https://bit.ly/ig-chaco>

Mi web <https://chacoramirez.com>