

In The Frame

Marzo de 2026

Pueblos de la Toscana

Formas y patrones en calles históricas

Entre bastidores

Lidiar con una luz difícil

Contraste

Estudiar los efectos de la luz y la oscuridad

In The Frame

Marzo de 2026

Número 22

Copyright © 2026 Kevin Read

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse ni utilizarse en ninguna forma o por ningún medio sin la autorización previa por escrito del titular de los derechos, salvo breves citas en reseñas.

Para solicitudes de autorización: kevin@shuttersafari.com

Primera edición digital publicada en Marzo de 2026.

Diseño de portada, maquetación y fotografía: Kevin Read

Gracias a Rob Hadley por las fotos del autor.

Datos del mapa © colaboradores de OpenStreetMap

www.openstreetmap.org/copyright

www.shuttersafari.com

Bienvenida

Hola. No estoy seguro de que se me pueda confiar escribir un mensaje de bienvenida para la revista de este mes desde mi posición actual, volando sobre Noruega de regreso de un viaje en solitario a Lofoten. Ha sido un viaje muy, muy en solitario. Normalmente confío en conocer gente en cafeterías o en el paisaje para tener algo de contacto humano mientras estoy fuera, pero esta vez estaba decidido a encontrar localizaciones más inusuales, y el proceso fue genial para mi fotografía, pero malo para mi salud mental.

La gente que sí conocí fue estupenda. En febrero hay muchísimos fotógrafos maravillosos en Lofoten, y siempre inspira ver sus imágenes en internet y encontrarse con otros fotógrafos sobre el terreno. Como en tantos destinos, hay lugares que se han vuelto enormemente populares, donde te pones en fila con un grupo para capturar una escena conocida, y otras zonas donde puedes pasar una mañana entera sin ver a otra persona. A veces no hay una razón evidente para que los lugares evolucionen así, pero en un sitio compacto como Lofoten, las áreas más populares pueden estar a la vuelta de la esquina de las más tranquilas.

Aunque ya he pasado mucho tiempo en Lofoten, las oportunidades fotográficas en este viaje han sido increíbles. El tiempo empezó siendo nítido y frío, luego más templado y dramático, y nunca había pasado tantas horas al día fuera con la cámara. La aurora apareció la mayoría de las noches, y hubo momentos en los que apenas podía hacer otra cosa que recuperar algo de sueño entre sesiones antes de volver a salir al frío. Cuando hay una noche despejada, puede ser difícil decidir cómo repartir el tiempo entre cazar auroras, fotografiar amaneceres y explorar localizaciones en el breve intervalo antes de que llegue el atardecer y el ciclo se repita.

La desventaja de esta intensidad es que apenas he mirado mis imágenes, y solo he tenido tiempo de procesar una o dos. Tengo muchas ganas de ver qué guardan las tarjetas de memoria, pero por ahora toca cambiar de estación a la primavera en el hemisferio norte, y volví al Reino Unido con un gran salto de temperatura y colores muy distintos en el paisaje.

He pensado mucho en la primavera al elegir imágenes y artículos para este número de la revista, y empezamos explorando los pueblos de la Toscana, que siempre tienen los colores que asocio con las estaciones de transición. Después, pasamos detrás de la escena de una imagen inusual de la Patagonia, y luego ampliamos algunas de las ideas de esa imagen en una conversación más extensa sobre el impacto del contraste en la fotografía.

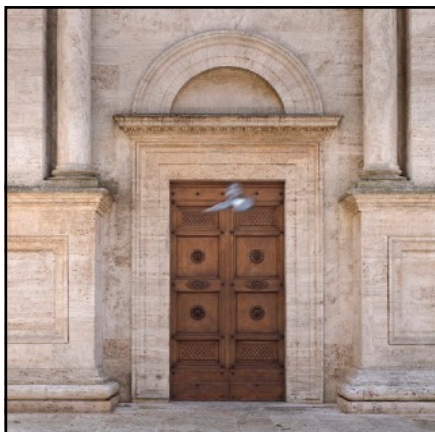
Espero que te guste este número, y gracias por leer.

Kevin

kevin@shuttersafari.com

Sumario

Lugar | Imagen | Técnica

En el lugar

Explorando nuevas ideas y elementos
entre las calles toscanas

Entre bastidores

Condiciones increíbles y luz
difícil en las montañas de la Patagonia

Contraste

Aprovechar el espacio entre
la luz y la oscuridad

En el lugar

Pueblos de la Toscana | Italia

Explorando nuevas ideas y elementos entre calles históricas

Introducción

La Toscana tiene un paisaje increíblemente distintivo y hermoso, y es uno de mis destinos favoritos para la fotografía rural tranquila en las colinas. Sin embargo, también tiene un paisaje urbano fascinante, con pueblos medievales y edificios históricos salpicados entre viñedos y tierras de cultivo. No soy un fotógrafo de calle nato, pero me encanta explorar las calles tranquilas y la vida de los pueblos toscanos.

La mayoría de los pueblos toscanos se remontan a un periodo entre los siglos X y XIII, cuando la región era un mosaico de ciudades-estado fragmentadas. La gente vivía entre alianzas cambiantes y la amenaza constante de invasión, así que los asentamientos se construían sobre todo en colinas y se fortificaban con fuerza frente a los peligros más allá de sus murallas.

Los pueblos fueron cambiando con los años; algunos evolucionaron dentro de las

murallas defensivas originales, mientras que otros crecieron y se convirtieron en localidades y comunidades más grandes a lo largo de los siglos. San Gimignano vio surgir enormes casas-torre de piedra cuando vecinos competitivos construían hacia arriba para exhibir su riqueza y poder, mientras que otros (como Monteriggioni) apenas cambiaron respecto a su diseño medieval.

Hay cientos de comunidades en lo alto de colinas por toda la Toscana, y la mayoría se han convertido en una magnífica mezcla de rasgos históricos y servicios modernos, a menudo con el foco en la comida, el vino y la artesanía de la región. Forman un vínculo entre el pasado agrícola y cultural de la Toscana, ayudando a dar sentido a la historia de la región, incluso si pasas la mayor parte del tiempo en el campo. Y además tienen algunas ventajas estupendas para el fotógrafo que visita la zona...

Ritmo de la vida en el pueblo

La situación ideal para explorar un pueblo toscano es deambular por las calles a solas con la cámara, escuchando los sonidos del entorno y observando cómo la luz va resaltando los detalles a tu alrededor. En la práctica, la experiencia puede ser concurrida y ruidosa, ya que los turistas llegan por autobuses y llenan las calles en busca de recuerdos.

El truco está en elegir los lugares adecuados y los momentos adecuados para explorar. Incluso las localidades más grandes están tranquilas a primera hora de la mañana, y las condiciones suelen ser mejores si llegas con la primera luz y exploras antes de que la mayoría haya salido a desayunar. Durante el día, algunos lugares reciben muchos más visitantes que otros, y a menudo es posible encontrar calles para ti solo incluso en horas punta.

Aunque algunos puntos pueden estar abarrotados, la mayoría de las comunidades de la Toscana han permanecido auténticas y centradas en los intereses italianos clásicos: comida, vino y cultura. Las grandes cadenas internacionales nunca se han adueñado de las zonas más concurridas de la Italia rural, y la mayoría de visitantes se sienten atraídos por el carácter tradicional que da a la Toscana su atmósfera inconfundible.

Personalmente, me gusta un equilibrio entre la calma para explorar y el bullicio propio de un lugar vivo, nacido de una comunidad real. La popularidad de la Toscana entre los visitantes hace que haya muchos restaurantes estupendos y buenos sitios donde alojarse, y centrarse en localidades pequeñas y negocios locales ayuda a minimizar el impacto del turismo en las personas y la cultura de la región.

Fotografiar los pueblos

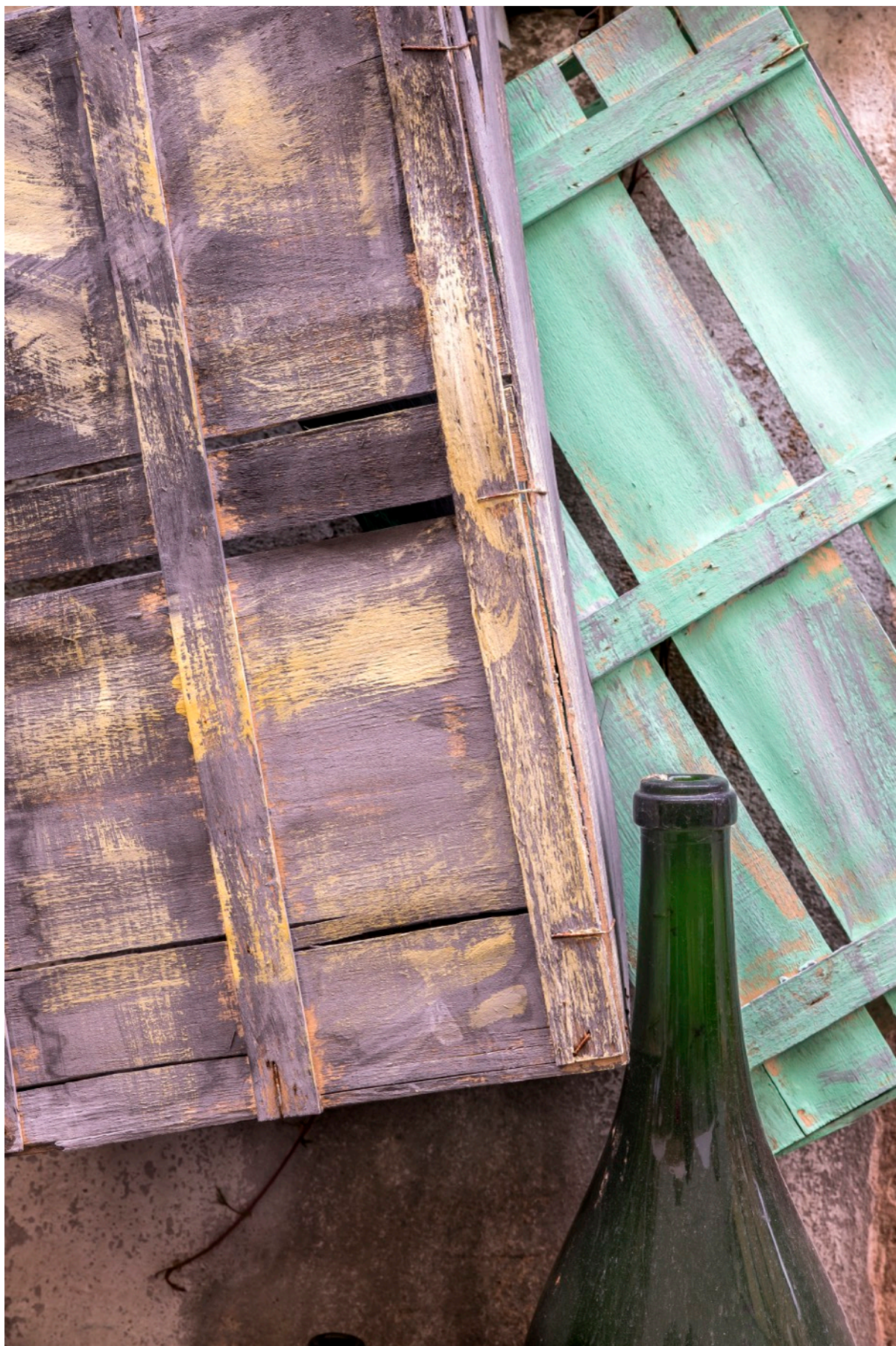
Tengo mucha más experiencia en fotografía de paisaje que en otros géneros, y explorar pueblos puede sentirse como empezar de nuevo con la cámara. Es más difícil encontrar sujetos, y se tarda más en entender qué me atrae de una escena o cómo destilar el caos de una calle concurrida en una composición deliberada.

En un pueblo, todo está cerca y es inmediato, y puede resultar abrumador ver imágenes potenciales en todas direcciones. El entorno es más dinámico; las personas o los animales pueden cruzar el encuadre y alterar la composición, así que hay un componente de timing que se siente como una presión para reaccionar. Hay más desorden y distracciones, de modo que simplificar una escena parece más difícil que en terreno abierto.

Sin embargo, he descubierto que bajar el ritmo o quedarse quieto puede ayudarte a ver

las cosas con más claridad, y que dedicarle un poco de tiempo te permite sintonizar con las oportunidades fotográficas a tu alrededor. Puede que notes un estallido de color en unas flores sobre el alféizar de una ventana, o un patrón que dibuja una callejuela al curvarse hacia la distancia. Hay muchísimos motivos que fotografiar, pero escoger los elementos adecuados en un entorno tan complejo requiere práctica y paciencia.

Una de las grandes virtudes de los pueblos toscanos es lo profundamente integrados que están en el paisaje. Puedes estar entre flores silvestres, fotografiando colinas onduladas y árboles dispersos, y luego entrar directamente en un conjunto de calles estrechas llenas de edificios antiguos. Cambiar de registro así puede ayudar en cualquier tipo de fotografía, y también ofrece una forma de refrescar la mente tras una larga sesión entre las colinas onduladas del campo toscano.

Pequeños detalles y texturas a la entrada de un restaurante en uno de los pueblos toscanos

En muchos pueblos, estallidos de color en las
flores destacan sobre la piedra antigua

Incluso los detalles más pequeños y los colores más sutiles pueden dar lugar a grandes imágenes, especialmente en un día nublado sin sombras duras

Ideas de composición

Cuando empezamos en fotografía, es difícil dar sentido a la vista a través de la cámara y ordenar cada elemento en una composición que se sienta deliberada. Con el tiempo, empezamos a reconocer estructuras habituales en las buenas fotografías y a usarlas como modelos que funcionan en distintos lugares. Por ejemplo, podemos aislar un único sujeto en el centro del encuadre, o usar un patrón en primer plano para acompañarlo con un elemento lejano, como una montaña.

A menudo pienso en esto como planos de composición, y las escenas de pueblo requieren un conjunto de planos diferente al que funciona en un paisaje abierto. Si no estás acostumbrado a fotografiar escenas de calle, ayuda mirar imágenes existentes y fijarte en las estructuras que funcionan bien en este estilo.

Una perspectiva sencilla y frontal puede ser una gran manera de capturar puertas y ventanas, sobre todo si encuentras diseños intrincados o colores en contraste en las puertas o en su entorno. Busca texturas y detalle en las paredes, jardineras con flores, o incluso números de las casas en letreros trabajados.

Las callejuelas estrechas ofrecen líneas de perspectiva que guían al espectador hacia la escena, y las vistas desde azoteas pueden crear un enredo de formas que funciona para composiciones abstractas con un teleobjetivo. El lenguaje de la fotografía de calle es distinto del de las escenas rurales, pero dedicar tiempo a las imágenes de otros fotógrafos puede darte muchas ideas para aplicar en los pueblos de la Toscana.

Luz y condiciones

La luz se comporta de manera diferente en entornos urbanos, y hay que estar más atento a las sombras y a los contrastes duros. A veces hay más opciones en un pueblo compacto bajo sol directo que en terreno abierto, porque las sombras crean patrones de luz y oscuridad con los que trabajar. Sin embargo, la luz dura también puede deslavar el color, igual que en un entorno natural.

El ángulo bajo de la luz al amanecer y al atardecer no llega con facilidad a las calles de los pueblos, lo que hace que la Toscana sea ideal para equilibrar la fotografía urbana y la rural. Puedes capturar el inicio y el final de cada día en el campo abierto, y luego explorar los pueblos cuando el sol está más alto.

Los días nublados reducen el contraste y ayudan a sacar el color en los pueblos, mientras que los días de lluvia añaden nuevas texturas a las calles. A veces puedes encontrar reflejos en pequeños charcos si bajas lo suficiente la cámara hasta la superficie, y el fácil acceso a cafés y tiendas hace que fotografiar bajo la lluvia sea mucho más cómodo.

Nunca he explorado la Toscana en invierno, pero una ligera capa ocasional de

nieve puede aportar una atmósfera preciosa a las calles históricas. Al oeste de la Toscana está Umbría, donde el terreno montañoso esconde pequeños pueblos entre las rocas, creando bonitas escenas invernales de casas acogedoras iluminadas por farolas. Todas estas variaciones nos dan nuevas formas de apreciar la luz, incluso cuando no se comporta exactamente como esperaríamos por nuestra experiencia en el paisaje abierto.

Elegir pueblos

Hay una enorme variedad de pueblos y ciudades en la Toscana, y escoger el adecuado para fotografiar puede ser un reto. Algunos son pequeños y tranquilos, con solo unos pocos restaurantes locales y muy pocos visitantes incluso en un día soleado de temporada alta. Otros se ven desbordados por los autocares turísticos en temporada alta y resultan mucho menos auténticos en los días más concurridos.

No hay una única razón por la que algunos pueblos toscanos sean más populares que otros, y a menudo me sorprende lo tranquilos que están algunos de los lugares más bonitos, o me desconciertan los sitios que atraen a las multitudes. Como en la mayoría de destinos turísticos, el ciclo de imágenes e historias compartidas puede encumbrar un lugar mientras otro permanece, sorprendentemente, en calma.

Si quieres encontrar un pueblo tranquilo, una opción es buscar lugares con carreteras

de acceso estrechas y aparcamiento limitado, lo que restringe cuántos visitantes pueden llegar en autocar. También merece la pena buscar nombres de pueblos en internet y revisar unas cuantas fotos en busca de pistas: tiendas de recuerdos y puestos de helados frente a restaurantes independientes y pequeñas tiendas locales.

Aun así, puedes capturar imágenes preciosas incluso en localidades más concurridas como Montepulciano, muy popular por sus vistas increíbles, sus bodegas cercanas y su fácil acceso. A primera hora de la mañana es cuando reina más calma, y muchos pueblos cuentan con terrazas públicas con vistas al paisaje, que se remontan a sus orígenes como fortificaciones y comunidades en lo alto de las colinas. Ver salir el sol desde las murallas de un pueblo toscano es una de las grandes experiencias de Italia y una forma magnífica de empezar el día en la región.

Conclusión

Cambiar de motivos puede ser una gran manera de recuperar energía y descubrir algo nuevo sobre la fotografía, y eso es especialmente útil en un día largo con la cámara. Suelo querer aprovechar al máximo cualquier viaje a un lugar nuevo, pero es difícil mantener el ritmo durante sesiones prolongadas en el mismo entorno. Los paisajes de la Toscana son preciosos, pero cuesta sostener la creatividad y el entusiasmo a lo largo de todo un día entre ellos.

La facilidad de visitar un pueblo medieval y luego volver al campo es una gran ventaja a la hora de fotografiar esta parte del mundo. No hay grandes distancias que recorrer ni transiciones complejas: puedes conducir hasta una localidad cercana para comer y cambiar de entorno durante solo unas horas, ganando una perspectiva totalmente nueva y un conjunto distinto de motivos con muy poco esfuerzo.

Las comunidades de la Toscana también nos ayudan a entender el paisaje. Aunque el entorno rural es bonito, nada de ello es naturaleza en estado puro: el terreno está modelado por las personas y la historia que lo precedieron. Los talleres artesanos, restaurantes, museos e iglesias cuentan la historia de este lugar, y eso puede orientar cómo lo fotografiamos y cómo usamos nuestras imágenes para contar un relato coherente.

Aunque las calles de los pueblos no sean tus temas naturales para fotografiar, aun así pueden aportar un contexto importante. No son solo un contraste con las colinas onduladas que asociamos con la Toscana, sino un complemento que ayuda a conectar toda la región. No estoy seguro de haberlo valorado siempre en visitas anteriores a la Toscana (o en otras zonas donde la idea pueda aplicarse), pero es una práctica que merece la pena explorar en próximos viajes.

Detrás de la escena

Torres del Paine | Patagonia

Condiciones increíbles y luz difícil en
las montañas de la Patagonia

En Localización Uno

Los fotógrafos con experiencia suelen decirte que la mejor práctica es fotografiar más a menudo y en más momentos del día. Muchos reservamos las sesiones con la cámara para el momento perfecto, en lugares lejanos y con la mejor luz. Sin embargo, también sabemos que practicar más mejoraría nuestra fotografía, y no deberíamos esperar al momento ideal.

En un viaje por un lugar remoto como la Patagonia, este consejo puede ser más fácil de seguir. Visitar este sitio es una oportunidad tan rara que cuesta no pasar cada momento haciendo fotos, independientemente de la luz o del tiempo. Yo estaba más o menos a mitad de un viaje de un mes por la Patagonia durante esta visita al lago Pehoé, pero aun así quería sacar el máximo partido a cada día en la región.

Mis días en aquel viaje seguían un patrón habitual. Fotografiaría el crepúsculo y el amanecer en una localización fiable que ya había explorado, pasaría el resto de la mañana en una segunda localización con buen potencial, y luego recorrería la zona por la tarde antes de volver a algún lugar conocido para el atardecer. Nunca he estado tan decidido a salir con la cámara a cada hora del día, constantemente alerta a las oportunidades.

Ese día había pasado la mañana fotografiando guanacos en el este del parque, tras madrugar mucho para un amanecer deslucido y nublado. Estaba cansado, y el sol ya había subido a un cielo despejado, proyectando una luz dura sobre el paisaje. Había llegado a la Hostería Pehoé como parada para comer en el centro del parque, pero vi unas condiciones inusuales sobre las montañas antes de entrar.

En Localización Dos

Caminar hasta una localización remota y esperar horas a que llegue la luz perfecta es el ideal romántico de la fotografía de paisaje, y, sin embargo, hice esta toma desde un café. Este artículo no trata de la investigación y la planificación que hay detrás de capturar un momento increíble sobre estas cumbres famosas, sino de cómo afrontar las condiciones difíciles a las que nos enfrentamos cuando fotografiamos a cualquier hora del día.

Fotografiar con luz complicada no significa intentar crear algo de la nada; significa mantenerse alerta a las posibilidades incluso cuando no las esperamos. A pesar del sol duro, el viento fuerte y el aire templado estaban creando derivas de nieve y niebla que fluían sobre las cumbres, delineando su forma con texturas y contornos suaves.

El cielo estaba despejado, y la luz solar directa deslavaba los colores de la escena. Mi posición junto al lago miraba más o menos hacia el sol, así que el agua reflejaba la luz como una mancha brillante que atraía la atención, encuadrara como encuadrara. Eran condiciones difíciles para la fotografía de paisaje, y conseguir una toma de la niebla sobre las cumbres dependía de algunos compromisos.

Fue el tiempo más extraño que había presenciado sobre las cumbres en Torres del Paine, y tuve que planificar con cuidado tanto la captura como la edición para sacar una buena fotografía de la escena. La imagen de esta página muestra la foto RAW desde la ventana del café, y este artículo trata sobre cómo elegí los ajustes y edité la toma final.

Captura

Al fotografiar con luz directa y dura, tenemos que pensar con cuidado en cómo reaccionará la cámara. El sol estaba cerca del borde del encuadre, algo que normalmente evitaría disparando en otra dirección donde el efecto sería menor. Sin embargo, no había manera de cambiar de posición, y tuve que usar la mano para proteger el objetivo y evitar los destellos.

Quería resaltar las texturas de la montaña y contrastar la niebla que fluía con las líneas afiladas de las cumbres. Necesitaría una exposición larga porque la niebla se movía despacio, lo que implicaba usar un filtro muy oscuro para bloquear la luz intensa y permitir una velocidad de obturación más lenta.

Incluso con un filtro potente, tenía que pensar en el contraste. Con una exposición larga, es muy fácil sobreexponer la escena, y las zonas brillantes llamarían la atención en la fotografía final y harían cualquier error muy evidente. Hice algunas tomas más claras para capturar detalle en las sombras, lo que me daría la opción de fusionar fotogramas y recuperar más detalle después, pero me concentré sobre todo en no quemar las altas luces.

Había muchas maneras de ajustar la escena en la edición, pero solo funcionaría si conseguía una toma sin destellos, con buena textura en las montañas, detalle en las zonas brillantes y cumbres nítidas.

Edición uno

Mi primera decisión al editar fue cómo recortar la imagen. Siempre había pensado que sería una imagen amplia y que recortaría a una relación de aspecto panorámica. En un panorama puedes capturar más detalle acercando el zoom y uniendo dos fotografías, pero esta escena, con su textura suave y su atmósfera efímera, no dependía de una gran cantidad de detalle. Era mucho más sencillo partir de una sola imagen y recortarla.

Experimenté con la parte inferior del encuadre, usando el agua para intentar conectar con las montañas. La luz sí creaba una línea limpia hacia las cumbres, pero era muy brillante y parecía demasiado dominante como para funcionar como línea guía. El

detalle de los picos era sutil y no podía competir con el reflejo intenso del sol en el lago.

En la parte superior del encuadre, quería dar aire a las montañas sin llenar la imagen de espacio negativo. Cada cual tiene sus preferencias sobre cuánto espacio dejar alrededor de los sujetos en los bordes de una fotografía, y puede ser uno de esos rasgos que hacen reconocibles nuestras imágenes. Yo dejo un poco más de aire que muchos fotógrafos, pero no tengo una regla fija.

En su lugar, fui ajustando la parte superior del encuadre hasta que el equilibrio de la imagen me pareció correcto.

Edición dos

Como la luz en el agua llamaba demasiado la atención, recorté la imagen aún más para que las nubes que avanzaban sobre las cumbres se convirtieran en la parte más luminosa de la escena. Fue una pena perder el contexto más amplio, pero era más importante asegurar que el pico destacara como el sujeto principal.

Esta perspectiva más cerrada muestra lo increíbles que eran las condiciones sobre las montañas. La niebla fluía alrededor de cada cumbre, y el ángulo del sol destacaba partes de la bruma para dar una sensación de profundidad y movimiento. Fue un momento extraordinario, y la atmósfera inusual

me dio cierta flexibilidad para ser creativo en la edición.

En esta primera edición apliqué cambios sencillos para reducir el contraste y recuperar detalle en las nubes brillantes. En otra imagen, habría recuperado detalle en las sombras, ya que apenas vemos textura en las montañas. Sin embargo, creo que las cumbres funcionan mejor como siluetas que dirigen la atención hacia la niebla que fluye a su alrededor.

Para llevar la imagen más allá, necesitaba aplicar ajustes locales y recuperar más detalle en las partes más interesantes del encuadre.

Edición tres

Aunque la escena era muy luminosa, intentar compensar la intensidad del sol dio como resultado una imagen turbia, con poco contraste alrededor de las cumbres. Quería recuperar esa luz extraña en las montañas y dirigir la atención hacia la niebla que fluía.

Con un filtro radial alrededor del grupo principal de cumbres, aumenté el brillo y el detalle para dar protagonismo a la bruma. Seguimos viendo la niebla

fluyendo por toda la cordillera, pero la parte más interesante de la escena ahora destaca y atrae la mirada.

Esta era la fotografía que tenía en mente aquel día junto al lago: capas de cumbres cubiertas por una manta de niebla que se desplazaba bajo la luz del sol. Sin la distracción del lago brillante y el detalle innecesario en las zonas oscuras, se aprecian los patrones y las texturas de las montañas en contraste con las nubes.

Resumen de edición

Estas tres etapas muestran la progresión de la edición desde el archivo RAW (1), el detalle recuperado en las sombras (2) y el brillo devuelto a la niebla (3).

Variaciones

La mayoría de los ajustes de esta imagen se centraron en el contraste complicado que creaba la luz intensa, pero uno de los retos de un cielo despejado es su efecto sobre el color. La luz solar directa suele deslavar los colores de una escena, e incluso el archivo RAW se veía casi monocromático.

Podría tener sentido convertir esta imagen a blanco y negro. Si no hay colores fuertes en una fotografía, normalmente significa que la composición ya estaba centrada en texturas y formas. Aceptar la falta de color y convertirla a blanco y negro puede ayudar a enfatizar esos elementos.

Sin embargo, hay más opciones monocromáticas además del blanco y negro, y a veces un cambio de matiz puede añadir atmósfera. Esto no funciona con

todas las fotografías, ya que los colores poco realistas pueden distraer y parecer excesivamente procesados. En una imagen inusual como esta, en cambio, tenemos permiso para experimentar un poco más y alejarnos ligeramente de la realidad de la escena.

Estas dos imágenes incluyen ajustes del balance de blancos para hacerlas más azules o más amarillas, lo que deja claro por qué a esta escala se la suele llamar «cálido» o «frío». Ambas mantienen la atención en el patrón de niebla alrededor de las cumbres, pero cada color da a las montañas una atmósfera distinta, que puede cambiar cómo responde el espectador a la imagen.

Conclusión

Es raro ver condiciones tan dramáticas en un día despejado y soleado, incluso en un paisaje tan increíble como la Patagonia. La niebla que fluía sobre las cumbres ya era bastante inusual, pero la luz directa hizo la escena aún más impactante, destacando texturas y subrayando distintas partes de las montañas.

Fue una toma difícil de capturar, y el sol intenso aún me dejó con decisiones complicadas y menos opciones en el proceso de edición. No había ajustes de cámara que me permitieran capturar más color, y el alto contraste obligaba a elegir entre centrarme en siluetas y sombras o fusionar fotogramas para recuperar detalle.

Tampoco podía saber del todo cómo quedaría la imagen estando sobre el terreno, y pensé que el lago podría formar parte de la escena final. Quizá

se debió más al cansancio, porque llevaba horas fotografiando desde primera hora de la mañana. Sin embargo, a veces es cierto que, en el lugar, solo reconocemos que nos atrae un elemento (las montañas con niebla) y tenemos que capturar suficiente luz para tomar decisiones más lentas y meditadas en la edición.

La lección más importante que extraigo de esta imagen es que aceptar las limitaciones de una escena difícil puede darnos nuevas ideas creativas. Aunque uso el blanco y negro de vez en cuando, sobre todo cuando los colores se han convertido en una distracción, hacía mucho que no experimentaba con tonos monocromáticos. Me gusta cuánto influyen en la atmósfera de esta imagen, y sin duda probaré este enfoque en situaciones similares como una nueva forma de rematar y presentar una fotografía.

Contraste

Aprovechar el espacio entre la luz y la oscuridad

Introducción

El contraste tonal (la diferencia entre luz y oscuridad) es uno de esos conceptos que aparecen a lo largo de todo el proceso de crear una imagen. Lo notamos sobre el terreno al decidir qué fotografiar, al configurar la cámara para capturar suficiente detalle y al editar una fotografía hasta obtener un resultado final. Afecta a muchas de las decisiones que tomamos, incluso si no siempre nos damos cuenta de que está guiando lo que hacemos.

Como ocurre con todas las ideas útiles en fotografía, no hay respuestas únicas ni enfoques correctos cuando pensamos en el contraste. Las fotografías pueden ser solo formas puras en blanco y negro, o pueden contener una mezcla de colores que aparecen más o menos al mismo nivel de luminosidad. Incluso un fotógrafo que trabaja con un estilo y un género relativamente constantes puede usar distintos niveles de contraste en imágenes diferentes.

Aunque no existe una cantidad «correcta» de contraste, siempre hay decisiones que tomar. El contraste puede influir en la atmósfera, la profundidad, el estado de ánimo y el flujo de una imagen, pero la cantidad que funciona depende siempre de la escena que tienes delante y de lo que intentas hacer con ella. Una fotografía puede funcionar con cualquier nivel de contraste, pero conviene ser intencionados con cuánto usamos.

He notado que muchos fotógrafos hablan del contraste cuando describen cómo crean una imagen, pero no suele ser el tema principal de conversación. Mi imagen de montaña en la Patagonia dependía tanto de acertar con el contraste que este mes he pasado mucho tiempo pensando en ello, así que aquí tienes un artículo dedicado a cómo pienso el contraste al crear imágenes.

Efectos del contraste

El contraste puede producir efectos distintos según la escena. En una calle de ciudad en un día despejado y soleado, se manifestará como sombras profundas y líneas nítidas que atraviesan otros sujetos y elementos de la imagen. En un paisaje con luz moteada, en cambio, podemos usarlo para dirigir la atención hacia ciertos rasgos. Para emplear el contraste con eficacia, necesitamos entender los diferentes efectos que puede tener.

Contraste como estructura. En escenas con sombras duras y una separación clara, el contraste puede crear estructura y definir las formas principales de la composición.

Contraste como atmósfera. Cuando el contraste es alto pero pasa con suavidad de una zona a otra, puede ser la mejor manera de crear ambiente.

Contraste como profundidad. A veces solo percibimos la forma completa de una escena por cómo el contraste sugiere la distancia. Piensa en capas de crestas montañosas, con los picos del fondo más claros que los que están más cerca.

Contraste como guía. El equilibrio entre zonas claras y oscuras puede ser la mejor manera de conducir al espectador a través de tu fotografía.

Hay muchas otras formas en las que el contraste puede afectar a tu fotografía, y no es necesario conocer de antemano todas las posibilidades. Aun así, puede ser útil mirar una escena - especialmente una de alto contraste - y preguntarte qué función está cumpliendo ese contraste. Conocer la respuesta puede ayudarte a decidir qué hacer después.

Contraste como sujeto

Mi uso favorito del contraste aparece cuando es tan potente que se convierte en la base de la fotografía. Creo que me gusta este efecto porque suele darse en momentos en los que fotografiar es más difícil, como en días de luz dura y directa. Con los elementos adecuados, la luz directa puede crear sombras tan contundentes que se convierten en sujetos por derecho propio.

El contraste extremo parece funcionar de manera distinta en entornos contruidos, donde suele haber más líneas rectas que crean sombras triangulares y en bloques. Cuando logramos un alto contraste en zonas densas como una ciudad, a veces es posible construir una imagen a partir de formas y patrones que aparecen a lo largo de toda una calle.

En entornos naturales, el alto contraste suele funcionar bien para crear siluetas y aislar sujetos sobre fondos brillantes. Podemos encontrar patrones de sombra más interesantes, como el contorno de un árbol en un campo, o nuevas formas que aparecen cuando el sol proyecta una sombra desde un ángulo al que normalmente no llegaría.

Lo importante en estas situaciones no es luchar contra el contraste, sino usarlo como

parte de la composición. Puede ayudarte bajar o subir la exposición en la cámara para ver qué zonas atraen tu atención, y utilizar las líneas de sombra para orientar los bordes y las esquinas. En la edición, tendrás que encontrar un equilibrio entre recuperar detalle en las zonas claras u oscuras y mantener suficiente contraste como para conservar intacta la composición.

Contraste como guía

A menudo hablamos de guiar al espectador por una imagen, y el contraste es una herramienta muy potente para controlar la atención en una fotografía. A veces peco de simplificar esta idea y decir que el ojo se siente atraído por las zonas luminosas de una escena, pero esa no es toda la verdad sobre cómo la luz y la oscuridad dirigen la atención.

En general, las zonas más brillantes de una escena atraen nuestra mirada, y suele ser más fácil destacar un sujeto asegurando que sea más luminoso que lo que lo rodea. Sin embargo, los objetos oscuros rodeados de luz también destacan con claridad, y puede ser una buena manera de atraer al espectador creando un contraste tonal entre un sujeto oscuro y un fondo más claro.

En esta playa de Oregón, los farallones marinos quedaban en silueta contra la puesta de sol, mientras el agua reflectante llenaba la escena de color y luz. Usé la colocación y las líneas para llevar al espectador hacia las rocas, y destacan con claridad aunque sean más oscuras que gran parte de su entorno.

Esta escena requería un equilibrio cuidadoso entre recuperar detalle en las sombras durante la edición y permitir que las rocas siguieran siendo oscuras, para lograr un contraste más fuerte que capte la atención. Aquí también vemos cómo el contraste se reduce a medida que la línea de rocas se pierde en la distancia, aportando profundidad a la imagen.

Contraste como atmósfera

Esta escena de crestas montañosas en los Dolomitas es una muestra muy poderosa de atmósfera, pero solo funciona porque la diferencia entre las zonas claras y oscuras es muy marcada. Vemos haces de luz intensos que se filtran entre los árboles, y destacan con claridad frente a las crestas oscuras que los rodean.

Tengo una teoría: los extremos de contraste crean formas y patrones cuando los bordes son duros (como en una ciudad en un día despejado) y crean atmósfera cuando los bolsillos de luz están más difuminados (a menudo en el paisaje). Algunas de las imágenes de las calles de la Toscana anteriores en la revista tienen niveles de contraste similares a los de esta, pero las fronteras entre luz y sombra en el encuadre son

más definidas. Eso les da una estructura interesante, pero no la misma atmósfera que obtenemos cuando la luz aparece en manchas más suaves.

Escenas como esta son especialmente atmosféricas cuando la mayor parte de la imagen es oscura y solo hay unos pocos bolsillos de luz brillante. Puedes explorar el potencial de esta presentación en clave baja bajando la exposición en la cámara y capturando deliberadamente un fotograma subexpuesto. Recomiendo usar una exposición más luminosa, que maximice el detalle, para la toma final; pero subexponer como prueba puede revelar la atmósfera y el potencial de una escena que no siempre se percibe a simple vista.

Edición del contraste

A menudo nos enseñan a bajar las altas luces y levantar las sombras al editar una imagen, ya que es la mejor manera de recuperar detalle en las zonas claras y oscuras del encuadre. Eso suele ser lo primero que pruebo al editar una fotografía, y siempre viene bien saber cuánto detalle aparece en los extremos de la imagen.

Es importante entender qué está haciendo el contraste en tu escena antes de decidir cómo editar. Muchos fotógrafos siguen la regla de que las altas luces y las sombras no deben quedar quemadas, y de que deberíamos tener detalle en cada parte de la fotografía, y la mayoría de las veces es una guía útil. Sin embargo, optar por un contraste alto a veces es la elección correcta, aunque perdamos algo de detalle en el proceso.

En esta imagen del Distrito de los Lagos, en el Reino Unido, estaba fotografiando directamente hacia el sol con colinas en sombra en primer plano. Podría haber aclarado las zonas más oscuras y revelar unos bonitos colores otoñales entre los árboles, pero habría distraído de la luz cálida y acogedora sobre los campos del fondo.

Al hacer la toma, esperé a que la luz cayera solo sobre los campos porque quería que las colinas enmarcaran la escena más pequeña del centro. Aclarar el primer plano en la edición habría ido en contra de las decisiones que tomé sobre el terreno. Si tomamos decisiones coherentes a lo largo de todo el proceso, podemos realzar el contraste que capturamos e integrar la toma y la edición en una misma intención.

Conclusión

El contraste es un recurso increíblemente versátil en fotografía, y podemos usarlo para todo: desde guiar sutilmente al espectador hasta construir una imagen a partir de formas y atmósfera. A menudo se infravalora, y a veces solo lo consideramos un aspecto negativo cuando nos cuesta capturar detalle tanto en las zonas claras como en las oscuras. Sin embargo, el contraste a menudo está a nuestro favor, incluso aunque no lo advirtamos.

Los usos del contraste que he explorado en este artículo son solo una muestra, y hay muchas maneras en que el contraste puede estar cumpliendo una función en tu fotografía. Al escribir este artículo, me he dado cuenta de lo a menudo que uso el contraste para crear formas cuando las sombras son más nítidas, y atmósfera cuando encuentro pequeños bolsillos de luz. No siempre es fácil detectar estas tendencias a menos que empecemos a prestar atención.

Un buen ejercicio es revisar algunas de tus imágenes desde el prisma del contraste tonal

y buscar patrones en cómo lo utilizas. Quizá aplicas más contraste cuando una escena es en blanco y negro, o tal vez tus imágenes incluyen mucha profundidad y capas, con un contraste que se desvanece con la distancia. También es posible que no siempre hayas aplicado suficiente contraste, y sé que algunas de mis imágenes se han centrado demasiado en recuperar detalle y quizá no lo suficiente en mantener un buen contraste.

Espero que dedicar un rato a pensar en el contraste sea un empujón útil para la próxima vez que estés sobre el terreno y te cueste trabajar con luces intensas o sombras profundas. Perder detalle en las sombras no siempre es algo malo, y aprender a usar el contraste con eficacia nos da otra herramienta que podemos aplicar a distintas escenas. Experimentar con el contraste incluso puede darnos una buena excusa para salir con la cámara cuando, de otro modo, la luz sería un desafío.

Gracias por leer

Espero que hayas disfrutado de esta edición de In The Frame. Me encantaría conocer tus ideas sobre los temas que la revista podría tratar en el futuro. Si quieres apoyar este proyecto y ayudarme a seguir escribiendo sobre viajes y fotografía, hay varias formas sencillas de hacerlo.

- **Compartir:** La forma más fácil de ayudar es animar a otros a suscribirse al boletín y así hacer crecer la comunidad de In The Frame.
- **Apoyar:** Prefiero mantener la revista libre de anuncios y distracciones. Si te gustaría invitarme a un café o contribuir a los gastos de producción, encontrarás el enlace más abajo.
- **Comprar:** Escribo libros sobre viajes y fotografía, donde profundizo en los mismos temas con contenidos más amplios y guías detalladas de lugares. Encontrarás más información sobre mis libros en las próximas páginas.

Gracias por leer y por tu apoyo – nos vemos el próximo mes.

Kevin

www.shuttersafari.com/in-the-frame#support

In The Frame

La colección completa

Descubre más de 600 páginas de consejos sobre viajes y fotografía con la colección completa de *In The Frame*. El paquete incluye todas las ediciones del magazine publicadas hasta ahora.

Cada compra apoya el proyecto y me ayuda a mantener las nuevas ediciones libres e independientes.

www.shuttersafari.com/in-the-frame/previous-issues

Shutter Safari

Guías de Viaje de Fotografía

Planificar un viaje fotográfico puede requerir mucha investigación, y la información que necesitas suele estar repartida entre innumerables blogs y sitios web.

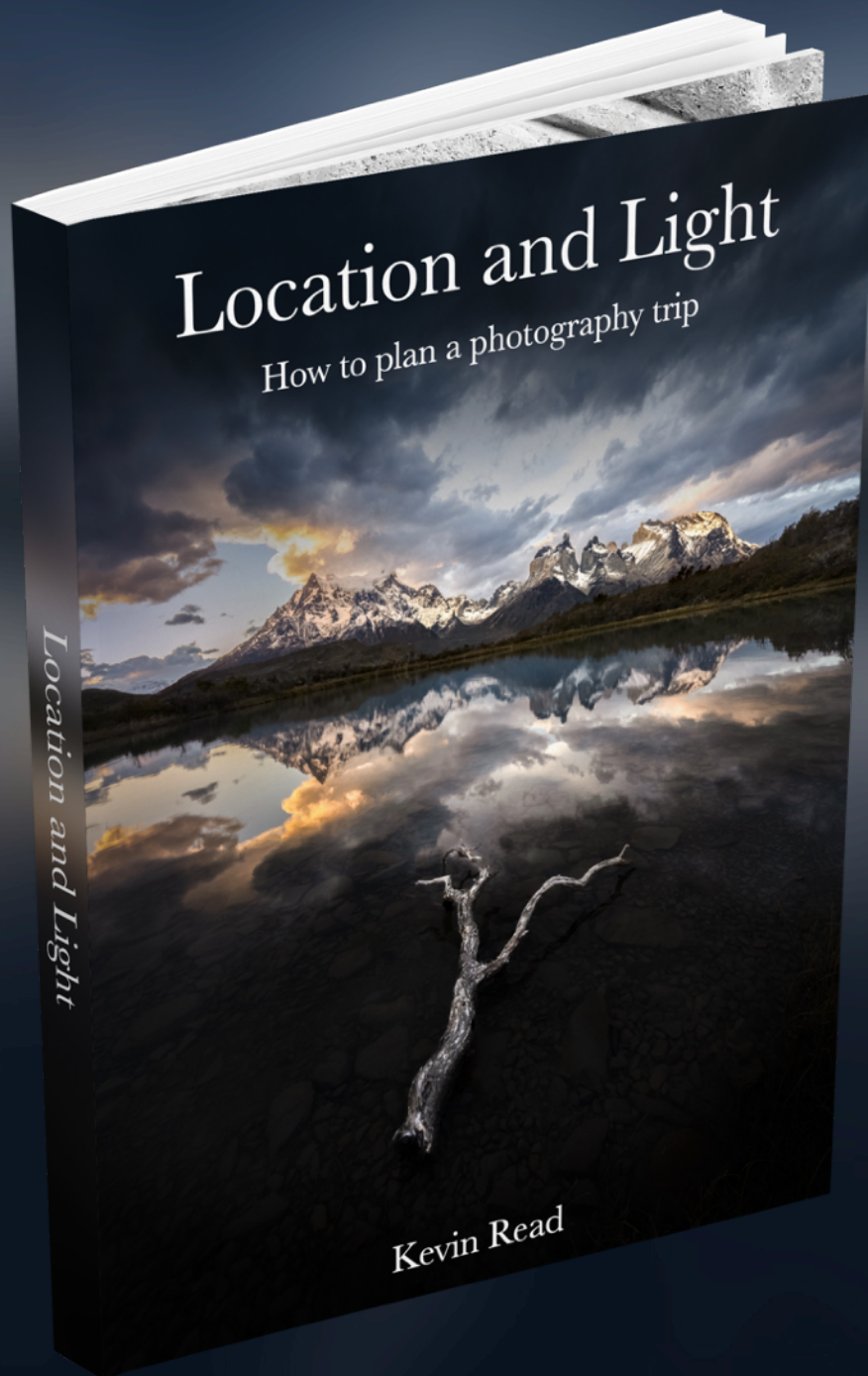
Las Guías de Viaje de Fotografía reúnen todo en un solo lugar, con información estructurada que te ayuda a planificar tanto el viaje como tu fotografía.

Creé estos libros a partir de mi propia experiencia viajando con la cámara por más de cincuenta países. Cada guía combina consejos de viaje y fotografía para que pases menos tiempo planificando y más tiempo haciendo fotos.

www.shuttersafari.com/photography-travel-guides

Lugar y Luz

Cómo planificar un viaje fotográfico

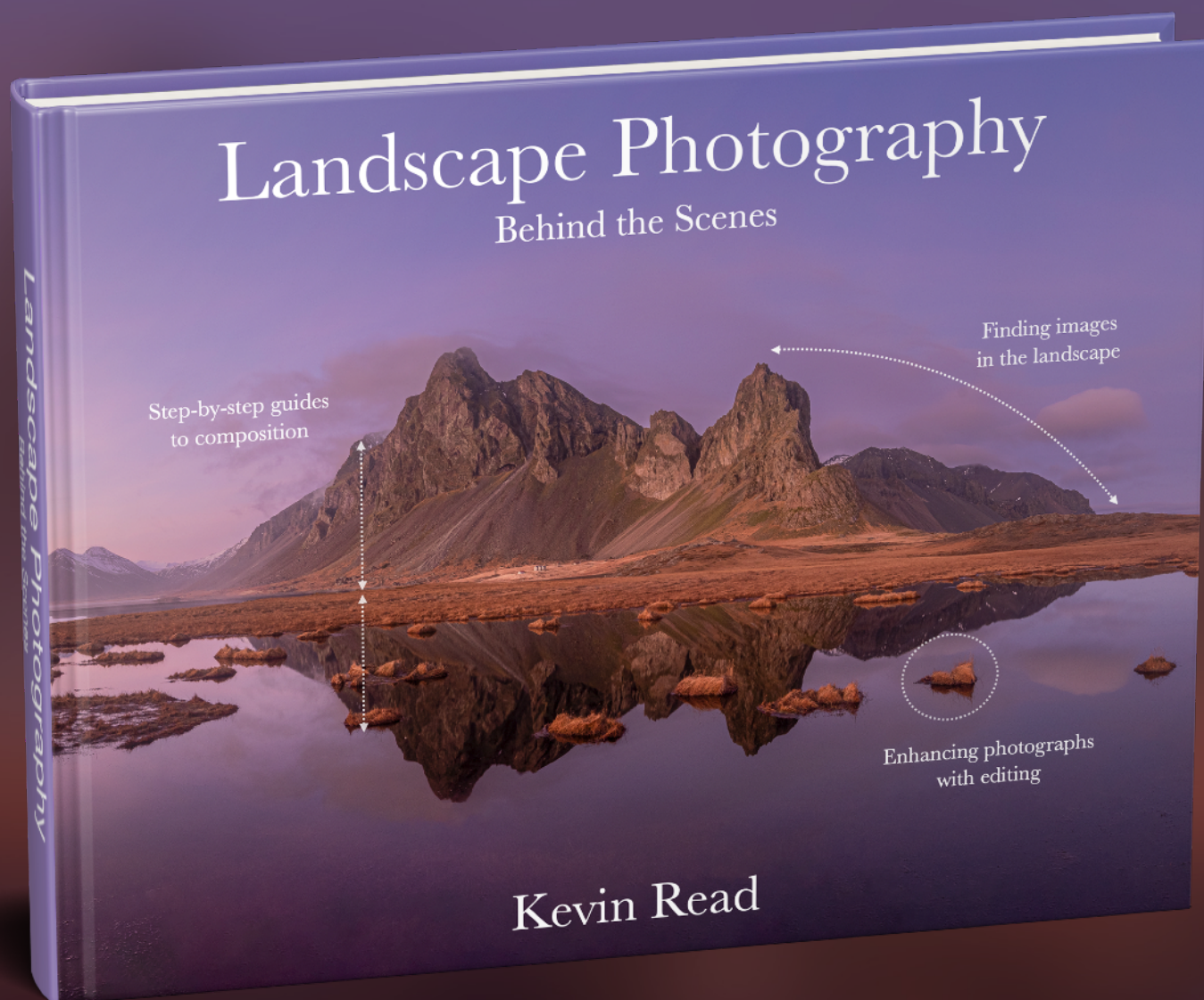

La guía definitiva para encontrar localizaciones, predecir la luz y sacar el máximo partido a tus aventuras fotográficas

www.shuttersafari.com/location-and-light

Fotografía de Paisaje

Entre Bastidores

Mi ebook sobre fotografía de paisaje propone una nueva forma de enseñar las habilidades necesarias para componer, editar y desarrollar tu propio estilo fotográfico.

Sigue la historia de veinte imágenes, desde la localización hasta la edición final, explorando cómo se crearon y lo que revelan sobre la construcción de una imagen.

Es una mirada práctica entre bastidores de la fotografía de paisaje, basada en ejemplos reales, errores y decisiones tomadas sobre el terreno.

www.shuttersafari.com/behind-the-scenes