

Aprende a fotografiar productos como un profesional

MARTÍ SANS

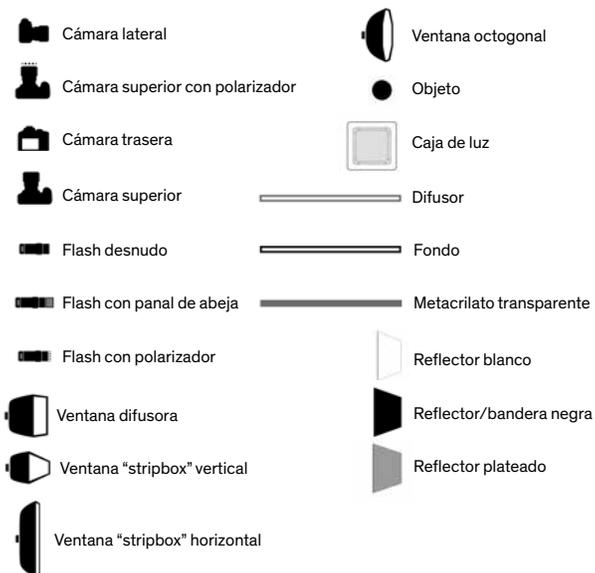

Quiero agradecer este libro a todos lo que habéis aportado vuestros consejos y aguantado mis interminables dudas. En especial, quiero dar las gracias a Xènia por todo el apoyo que me ha dado y la ayuda en la creación de algunos bodegones del libro, así como en el diseño de las ilustraciones. También a Alba y Guille, por su paciencia con mis dudas y revisiones del libro.

También me gustaría agradecer la confianza que me habéis dado todos los alumnos que habéis pasado por mis cursos y a todos los lectores que tenéis este libro en vuestras manos.

Por último, dar las gracias a la Editorial Gustavo Gili, en especial a Carme, por darme la oportunidad de escribir un libro, por su profesionalidad y su trato.

ELEMENTOS UTILIZADOS EN LOS ESQUEMAS

ÍNDICE

- 05 REFERENCIAS. LA FOTOGRAFÍA
 DE BODEGÓN
- 11 EL PROCESO CREATIVO Y LA
 PREPRODUCCIÓN
- 12 Idea
- 12 *Moodboard*
- 14 Primeros esbozos
- 16 Roles
- 18 Presupuesto
- 19 Preparación de la sesión
- 20 Disparar conectado
- 23 EL EQUIPO
- 24 Cámaras
- 26 Objetivos
- 30 Trípode
- 33 LA ILUMINACIÓN
- 34 Luz
- 36 Luz natural
- 38 Flash
- 40 Luz continua
- 41 Modificadores
- 42 Reflectores
- 49 EL FONDO BLANCO
- 50 Fondo continuo
- 52 Fondo blanco con base transparente
- 54 Base plana con fondo vertical
- 56 Caja de luz
- 61 LA POLARIZACIÓN
- 62 Polarización simple
- 64 Polarización cruzada
- 67 LOS BRILLOS
- 70 Botellas
- 78 Gafas de sol
- 81 FOCUS STACKING
- 87 CREACIÓN DE BODEGONES CON
 ATREZO
- 88 Mochila
- 90 *Beauty*
- 92 Luz dura
- 94 Luz cenital
- 96 Tenis de mesa
- 98 Tazas
- 103 LA COMIDA Y LA BEBIDA
- 104 Galletas
- 106 Cóctel
- 112 Costillas
- 117 LA POSPRODUCCIÓN
- 118 Gestión del color
- 120 Revelado de archivos
- 127 Preparación del archivo en Photoshop
- 129 Trazados y silueteado
- 130 Limpieza de la imagen
- 131 Separación de frecuencias
- 133 *Dodge and burn*
- 134 Licuado
- 137 *Focus stacking*
- 139 LA EXPORTACIÓN Y GESTIÓN
 DE ARCHIVOS
- 140 Exportación
- 142 Gestión del archivo

Este libro es el resultado de meses de trabajo durante los cuales he intentado aunar todo el conocimiento que he adquirido como fotógrafo a lo largo de los años. He procurado crear un libro directo, sencillo y accesible para todos los aficionados y profesionales que quieran empezar o ampliar sus conocimientos sobre la fotografía de objetos.

He sido un fotógrafo autodidacta, y he ido creando mi método de trabajo a base de errores, infinitas horas tras la cámara jugando, intentando conseguir lo que quería. El libro que tenéis en vuestras manos es el resultado de todo este trabajo.

En él se recoge todo el proceso de creación de una fotografía, desde la parte creativa hasta la posproducción. He intentado dar explicaciones simples, aunque no podemos olvidar que la fotografía de bodegón o producto tiene un componente técnico muy importante que he querido reflejar en todos y cada uno de los ejemplos que veréis a lo largo de los capítulos.

En cada apartado también encontraréis la configuración de la cámara usada, así como el esquema de iluminación de cada escena. Con esto he intentado ofrecer el mayor número de referencias sobre cómo se ha tomado cada fotografía para transmitir de forma sencilla todo el proceso.

REFERENCIAS. LA FOTOGRAFÍA DE BODEGÓN

La fotografía de bodegón es una composición de uno o más elementos inanimados que ha existido desde los inicios de este arte y, antes, en la pintura. En la mayoría de las épocas, encontramos ejemplos de bodegones de temática variada, aunque con protagonismo de los alimentos y las flores.

Muchos grandes pintores han realizado bodegones, desde Velázquez hasta Van Gogh. A finales de la Edad Media y al principio del Renacimiento, los bodegones ganaron profundidad y realismo tanto en su forma como en la representación de la luz. Artistas como Pieter Aertsen o, más tarde, Francisco de Zurbarán son buenos ejemplos que muestran esta evolución. En la obra de Zurbarán hay un dominio de la luz, que él plasma de forma magistral en sus pinturas. Podéis verlo en el magnífico bodegón de *Agnus Dei*. En él muestra un cordero sobre una superficie gris, y usa una iluminación precisa que crea volúmenes y un fondo muy oscuro que destaca el motivo principal.

Francisco de Zurbarán, *Agnus Dei*, 1635-1640.

En el siglo XVIII, Jean-Baptiste Oudry, pintor de caza oficial del rey de Francia, pintó bodegones de piezas de caza y carne con las que conseguía crear atmósferas sobrias, minuciosas y muy actuales. Jean Siméon Chardin, coetáneo de Oudry, pintó una serie de bodegones usando objetos cotidianos, con luces suaves y en un ambiente sencillo. En sus obras, encontramos jarrones de flores, mesas, instrumentos o algunos alimentos.

En el siglo XIX, los bodegones perdieron exactitud y realismo para ganar intensidad emocional usando la forma del trazo del pincel junto con paletas de colores que buscaban representar más un estado de ánimo que la realidad. Un buen ejemplo de esto son los archifamosos cuadros de los girasoles de Van Gogh, en los que, con una paleta de ocre, amarillos y naranjas, y pinceladas cortas y agresivas, crea unos cuadros de gran vivacidad e intensidad.

Los primeros bodegones fotográficos son de la época de la invención de la fotografía. El primero lo realizó Nicéphore Niépce, la fotografía de una mesa lista para comer. En esa época se necesitaban largos tiempos de exposición, y los bodegones y naturalezas muertas eran una buena opción para hacer experimentos. Años después de la foto de Niépce, encontramos ejemplos de bodegones como *Bodegón con fruta y decantador*, de Roger Fenton, o el libro de fotografías de flores *Fleurs photographiées*, de Adolphe Braun.

Roger Fenton, *Bodegón con fruta y decantador*, 1860.

REFERENCIAS. LA FOTOGRAFÍA DE BODEGÓN

Ya entrado el siglo xx, el estadounidense Edward Weston creó increíbles fotografías de conchas, verduras y sus conocidísimos pimientos. El dominio de la luz junto con el blanco y negro le permitieron conseguir unas texturas y contornos mágicos y brillantes. De la misma época es el fotógrafo alemán Albert Renger Patzsch, máximo exponente del movimiento artístico Nueva Objetividad. Su trabajo en los bodegones jugando con las repeticiones de objetos y luces duras es realmente impresionante y vale la pena profundizar en su obra para descubrir un estilo limpio y claro.

Saltando algunos años, uno de mis fotógrafos favoritos es Irving Penn, famoso por sus retratos y por su faceta como fotógrafo de bodegón. Su obra transpira fuerza e impacta. Sombras, brillos y color definen la mayoría de sus fotografías, creaciones minuciosamente cuidadas y estudiadas.

Conocer, ver y disfrutar de la fotografía es básico para ser fotógrafo. En la actualidad existen muchísimos fotógrafos que hacen un trabajo innovador y hacen avanzar la estética hacia nuevos estadios. Vale la pena visitar galerías, museos y ferias.

Maurizio di Iorio, *Favorite Bars*, 2016.

Si no sabéis por dónde empezar, aquí tenéis una breve lista de mis artistas favoritos, en la que encontraréis diferentes estilos que van desde la pintura flamenca del siglo xvi hasta fotógrafos que siguen trabajando en la actualidad:

- _ Joachim Beuckelaer (s. xvi)
- _ Francisco de Zurbarán (s. xvii)
- _ Jean-Baptiste Oudry (s. xviii)
- _ Edward Weston (s. xx)
- _ Irving Penn (s. xx)
- _ Chema Madoz
- _ Maurizio di Iorio
- _ Ori Gersht

EL PROCESO CREATIVO Y LA PREPRODUCCIÓN

IDEA

Si hablamos de un proyecto personal, solemos tener la libertad absoluta de decidir qué y cómo lo vamos a plantear. Si el proyecto es el encargo de un cliente, es otro tema, ya que, a menudo, la agencia o cliente tienen la idea parcial o totalmente desarrollada, y el rol del fotógrafo es conseguir lo que ellos buscan.

En este apartado vamos a centrarnos en el proceso de desarrollo de una idea. Por otro lado, hay muchísimos caminos para trabajar una idea, así que os ofrezco un sistema metódico y funcional del que podéis extraer ideas y adaptarlo a vuestro flujo de trabajo.

Fotografía para la campaña de una marca de vino en la que se juega con los diferentes elementos de la nota de cata del vino.

Imaginemos que estamos tomando una fotografía para una nueva marca de cerveza. Esta cerveza la fabrica, en una pequeña cervecería de la ciudad, un equipo joven que busca la calidad por encima de todo.

Lo primero que hago siempre es resumir las claves de un proyecto en frases. Tener claro cómo se define la empresa o cómo define su producto es básico para realizar un buen trabajo. Intento resumir al máximo las ideas que debería transmitir una fotografía jugando con la luz, el atrezo, etc. En el caso de la cerveza, un buen resumen podría ser este:

- _ Producto de proximidad, cercano
- _ Artesano
- _ Joven
- _ Busca volver a los orígenes

Con esto podemos empezar a imaginarnos cómo serán las fotografías. Buscaremos un estilo natural, con elementos tipo madera, vasos o copas que no sean demasiado exclusivas, etc. Al ser una cerveza local, intentaremos que transmita el ambiente de la ciudad y su luz.

MOODBOARD

El *moodboard* o *concept board* es un conjunto de referencias sobre un tema concreto. El *concept board* ofrece la posibilidad de unir imágenes, dibujos y otras referencias que nos permitan definir un poco más las fotografías que tenemos en la cabeza.

A heady bouquet
and a lingering flavour.

Subtle tones and nuances
that emerge from our land
to delight your palate,
always with the utmost
respect for nature.

We respect wildlife,
make efficient use of water
and apply techniques
enabling optimal
ecosystem management.

Raimat Abadia,
from our land
to yours.

RAIMAT

SUSTAINABLE VITICULTURE

D.O. COSTERS DEL SEGRE
PRODUCT OF SPAIN

RAIMAT.COM

En mi caso, suelo crear *moodboards* buscando por internet imágenes que me ayuden a construir y definir mis fotografías. Por ejemplo, nos pueden valer fotografías en las que nos guste la luz, aunque no tengan nada que ver con el producto o con los elementos que vayamos a fotografiar. Al contrario, también nos pueden servir para empezar a definir algunos elementos que van a aparecer en la imagen, aunque el ambiente no sea el adecuado ni similar a lo que queramos transmitir.

Lo completo que sea un *moodboard* dependerá del proyecto, ya que, en algunos casos, con tres o cuatro fotografías podemos tener suficiente información para ponernos en marcha, pero, en otros, podemos necesitar varias páginas de referencias.

Ejemplo de un *moodboard* con referencias al tipo de luz y a los elementos que se usarán.

El *moodboard* no es imprescindible para realizar un buen trabajo y, en ocasiones, no busco referencias ni creo un documento. Es un recurso interesante que nos puede ayudar cuando no tenemos muy claro cómo enfocar un proyecto.

Por último, el *moodboard* puede ser de uso interno para tener claro por dónde tirar, o bien compartirse con el cliente/agencia para verificar que todos vemos el proyecto de la misma manera.

PRIMEROS ESBOZOS

Otro elemento que nos puede ayudar a definir nuestra imagen es realizar dibujos o esbozos. Me encanta preparar esbozos para hacerme una representación clara de lo que me gustaría que fuera mi fotografía. Me ayuda a ver si la composición estará compensada y determinar, a grandes rasgos, la iluminación que voy a usar.

A veces, en proyectos complejos, tomo fotografías de test para analizar posibles problemas con los que me puedo encontrar en la sesión, como iluminar materiales complejos, composiciones, etc. o para enseñar a la agencia o al cliente una muestra de la iluminación o del atrezzo.

Comparativa entre un esbozo y el resultado final.

Si comparamos el esbozo con la fotografía final nos daremos cuenta de que son similares, aunque se ha ajustado la posición de algunos elementos, una de las tabletas está partida y se ha añadido color a la base de fondo. En este ejemplo podemos ver que el cambio entre esbozo y fotografía ha sido pequeño, pero no siempre es así. A menudo, el esbozo

Martí Sans
—Photography.

