

Curso de fotografía

Iluminación de una figura

El estudio

© Paco Rosso, 2010.
info@pacorosso.com
Original: (21/03/10), versión: 03/10/10

Figura 4: Construcción de la luz en tres cuartos

Tras el estudio de la luz frontal, que es la más efectiva para el retrato, vamos a estudiar la luz de tres cuartos, tan usada o más que la anterior.

Qué hay que saber

La luz de tres cuartos se crea mediante una luz base y una principal colocada con cierto ángulo frente a la figura, por lo general entre las tres, sin llegar a ella, y algo antes de las seis o, naturalmente la simétrica.

La luz de tres cuartos se llama así porque ilumina tres de las cuatro partes en que se divide el rostro verticalmente: mejilla izquierda, media cara izquierda, media cara derecha y mejilla derecha.

La luz de tres cuartos modela el rostro dándole volumen a su superficie, cosa que no hace la luz frontal, que solo la modela por facetas y mediante el dibujo. La luz de tres cuartos da más énfasis a un lado del rostro que al otro, por lo que a menudo se le critica que oculta parte del retrato.

Los peligros del tres cuartos son dos:

1. Uno es el exceso de modelado lateral resalta la textura y el micromodelado, lo que hace visible cualquier imperfección de la piel y los abultamientos, no siempre deseables de ver, de las ojeras y arrugas. Cuanto más lateral sea la luz o más cerca esté del rostro, más se acusarán estas características.
2. El segundo es la dirección de la sombra de la nariz, que no debe dibujarse sobre el rostro de manera horizontal ni salir proyectada hacia arriba.

Al iluminar de manera diferente cada lado de la figura, la luz de tres cuartos deja un mismo color aclarado y oscurecido, por lo que aparece un contraste de brillo. Este contraste no debería ser menor de 3:1 para apreciarlo ni mayor de 8:1 para que las sombras no pierdan detalle. El rostro queda por tanto iluminado con solo la luz base de un lado y la luz base y la principal del otro.

Vamos a fotografiar con un contraste de 3:1, esto lo conseguimos cuando la potencia del foco principal es el doble que la del base y ambos están a la misma distancia y con el mismo tipo de conformador.

La luz de tres cuartos puede ser de lazo o rembrandt, como hemos visto en el ejercicio sobre los nombres de la luz. Al mirar una figura con esta luz vemos que una mejilla está más iluminada que la otra, este lado más iluminado es el lado ancho, mientras que el lado menos iluminado es el estrecho. Si tenemos dos figuras iguales, una blanca y la otra negra, la blanca parece más grande que la negra. De la misma manera, el lado ancho parece más grande que el lado estrecho al estar más iluminado. Esto da lugar a dos maneras de decidir la colocación de la cámara. Para hacerlo tomamos como línea de eje la nariz. Si la cámara y el foco principal están del mismo lado del rostro tenemos una tres cuartos ancha, cuando colocamos la cámara del otro lado de la nariz del que está el foco entonces tenemos una tres cuartos estrecha.

La tres cuartos ancha agranda las facciones ensanchándola, por lo que en el retrato clásico no se considera la más adecuada para un rostro de forma redonda, cuadrada o pentagonal. La tres cuartos estrecha alarga las facciones, por lo que no se considera la adecuada para los rostros ovales y apuntados.

La idea es que deberíamos emplear la luz contraria al tipo de rostro: para las caras anchas, iluminación estrecha. Para las caras estrechas, iluminación ancha.

Construcción de la luz de tres cuartos

1. Comienza con todas las luces apagadas
2. Enciende solo el foco principal.
3. Muevelo hasta tener el modelado y las sombras que quieres.
4. Ahora enciende todos los focos.
5. Coloca el fotómetro con la calota esférica y apuntalo hacia el foco de relleno tapando el principal para que no le caiga directamente. Tienes que hacerlo así porque no te interesa la luz de relleno sola, sino la luz que viene de la dirección de la de relleno. Es decir, la de relleno más la de todos los demás focos que se reflejan desde la dirección del relleno.
6. Ajusta la potencia del foco de relleno hasta que te de el diafragma en que quieres dejar las sombras.
7. Como alternativa, coloca el difusor plano al fotómetro y no te preocupes por tapar la luz principal. El difusor plano da preferencia a la que le cae perpendicularmente y da menos importancia a las que se angulan.
8. Ahora mide la luz en dirección al foco principal. Usa la calota esférica y deja que caiga sobre ella la luz de todos los focos. No tapes ninguno.
9. Ajusta la potencia de la luz principal hasta que te de el diafragma y el contraste que quieres.
10. Para determinar el diafragma de trabajo coloca la calota esférica y apunta en dirección a la cámara.

Qué vamos a hacer

Ejercicio principal

Coloca a tu figura y un foco delante de su rostro para que nos de luz base. Coloca el foco principal a tres cuartos. Apaga el foco base. Ajusta el principal para que nos de una luz de lazo, que ni lance la sombra por el rostro ni cruce la boca.

Enciende la luz base y la principal. Ajusta la potencia del base para que te de un diafragma entre f:2 y f:5,6. Ajusta ahora la potencia del foco principal para que te de un diafragma para proporcionar un contraste 3:1 o 4:1 (un paso y medio o dos pasos).

Sitúa la cámara del mismo lado que está el foco principal si consideras el eje la línea de la nariz (luz ancha). Mide la luz en dirección a la cámara desde la figura. Usa este diafragma para hacer la foto.

Ahora cambia de posición la cámara, sitúala del lado contrario del eje del que se encuentra el foco (luz estrecha). Mide la luz en dirección a la cámara. Usa este diafragma para hacer la foto.

Repite las dos fotos con tres cuartos rembrandt.

Ejercicios de ampliación

Repite la luz de tres cuartos con una luz de ventana.

Resumen

Qué necesito

Un estudio con dos focos y un fondo. Una figura que retratar. Un fotómetro de mano. Una cámara digital.

Fotos a hacer

1. Foto 1: Tres cuartos de lazo ancha.
2. Foto 2: Tres cuartos de lazo estrecha.
3. Foto 3: Tres cuartos rembrandt ancha.
4. Foto 4: Tres cuartos rembrandt estrecha.

Material a entregar

Fotos en formato tif sin capas, comprimidas en LZW a 300ppp y 20x30cm en espacio de color EciRGB e IPTC básico.

Esquema de luces.

Conocimientos previos a repasar

Uso del foco de estudio. Retrato. Medición de un foco. Uso de la cámara en estudio.

La luz de tres cuartos es junto con la frontal la más importante y más recurrente que va a encontrar el estudiante durante el ejercicio de su vida profesional, por eso es importante que la domine a la perfección.

El retrato en lazo debe sugerir la sombra de la nariz, no dibujarla plenamente. No debemos dar tanto ángulo a la luz, lateralmente, que arroje una sombra alargada sobre las mejillas. Además, el exceso de ángulo redondea las formas afeando el retrato. Atiende especialmente a los pómulos y las bolsas bajo los ojos. Si ves que se sombrea y moldean en exceso, aleja el foco, hazlo menos duro y haz la foto algo más frontal. Este es un punto en el que los paraguas muestran alguna ventaja sobre las softboxes. Las ventanas difusoras, cuando están demasiado cerca, dan a la superficie el aspecto de un paquete mal arrugado.

Una de las dificultades para el estudiante es entender que la nariz es el eje y qué es el lado estrecho y el ancho. Al mirar un rostro algo de lado una mejilla queda del lado de la cámara, se ve completamente, es ancha. La otra mejilla queda semiocultada por el rostro, es el lado estrecho. La nariz divide en dos el rostro. Uno de "este" lado de la cámara y el otro "de aquel" lado.

Procura que el contraste, en este ejercicio, no sea superior a un 4:1, es decir, 2 pasos. Si la luz base da un f:4, que el lado claro no sea mayor que un f:8.

Como variante juega con el diafragma y mira como queda el lado claro. Si vas a usar contrastes algo altos, 8:1, 10:1 vigila la ropa, que no haya camisas blancas que se quemarán.

Quizá preguntes tus alumnos como miden o, incluso, traten de medir por reflexión o con la cámara: nada de eso. Estamos midiendo iluminaciones, lo que en los libros antiguos decían "luz incidente". Vamos a ir olvidándonos de este tipo de nomenclatura: la luz "incidente" mide la iluminación, la luz "reflejada" mide el brillo.

Piensa y haz saber a tus alumnos que la iluminación debe adaptarse al modelo y que no conviene dejar una única disposición para todo el mundo. La luz ancha engorda el rostro, usalo con personas de cara alargada. La luz estrecha alarga las caras, usalas con personas cara alargada. Esto despeja las dudas sobre qué luz utilizar. Ahora puedes hacer la tres cuartos por el lado derecho o por el izquierdo. Todo depende de como se dibuje la línea de la mejilla y los pómulos cuando miras el rostro desde un escorzo del lado contrario: la idea es que si miras un rostro desde una posición de escorzo ("tres cuartos" pero de cámara) la mejilla dibuja una curva sobre el fondo. Esta curva puede ser suave y elegante, segura y bien trazada o puede ser dubitativa, indecisa y tortuosa. Elige siempre el lado del que se vea segura.

Los pasos para un retrato son entonces: primero, busca el perfil bueno, mira el rostro del desde los dos escorzos y quedate con el lado desde el que se dibuje mejor el lado contrario, que se traza sobre el fondo (no las líneas de la mejilla cercana). Una vez hayas elegido el lado decide si vas a usar luz ancha o estrecha. Si quieres la ancha, coloca el foco principal del mismo lado de la figura que esté la cámara. Si quieres estrecha, coloca el foco del lado contrario.