

FOTOGRAFÍA DE ALTA CALIDAD
LOS FUNDAMENTOS DE LA FOTOGRAFÍA

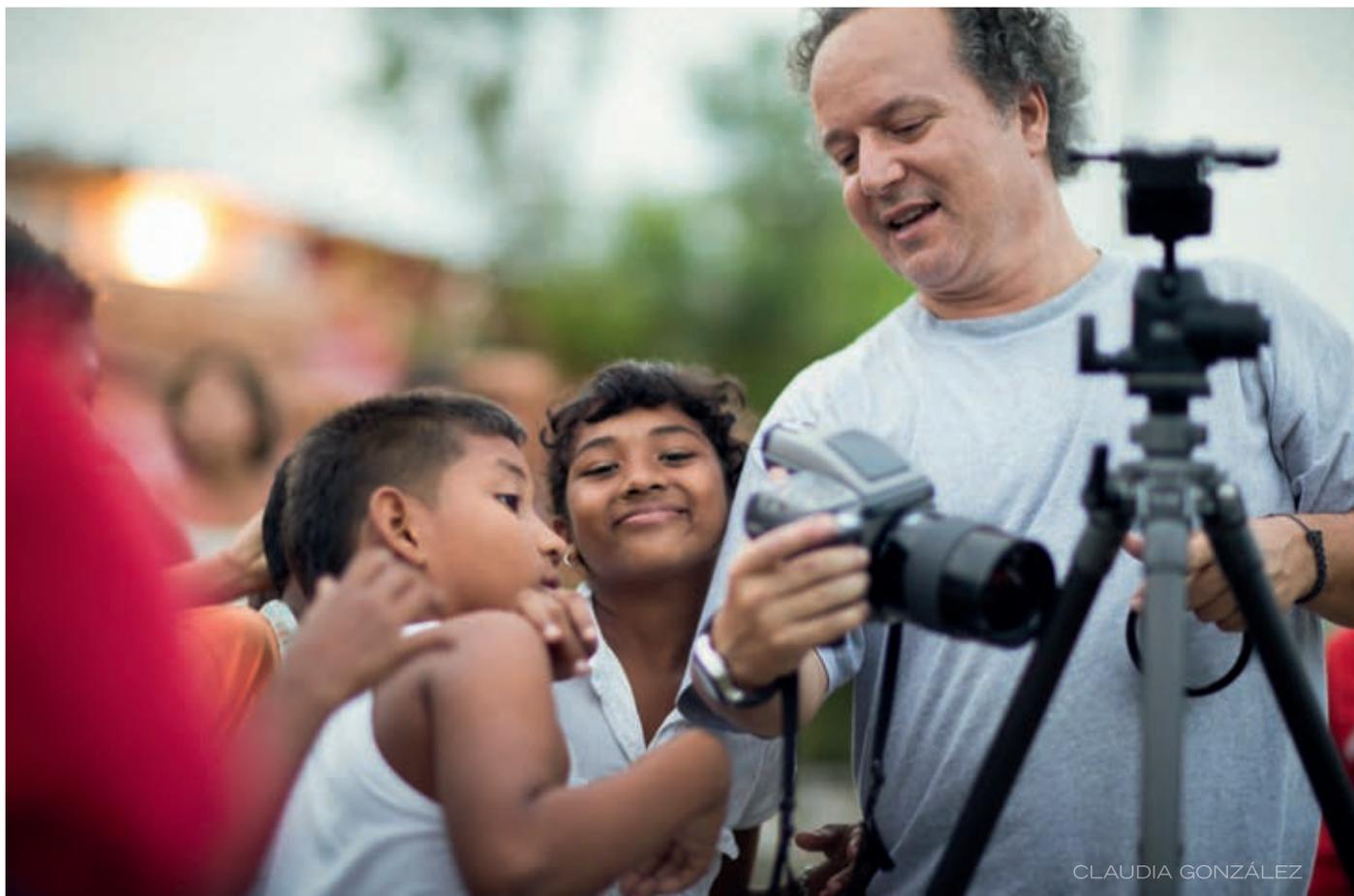
Adobe CC 2017

photo
CLUB

JOSÉ MARÍA MELLADO

DOSIER DE PRENSA

CLAUDIA GONZÁLEZ

JOSÉ MARÍA MELLADO Es el autor de fotografía de mayor éxito en lengua castellana. Un referente en la edición fotográfica tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

En su afán por transmitir al espectador las sensaciones vividas en el momento de la toma con la mayor complejidad y fidelidad posibles, Mellado ha investigado en profundidad las técnicas digitales de captura, tratamiento y salida, convirtiéndose en un referente en la edición fotográfica a nivel mundial.

Su trabajo ha sido premiado en más de un centenar de ocasiones y sus obras figuran en importantes colecciones y museos, destacando la Colección Permanente del Museo Nacional Reina Sofía, Borusan Contemporary Museum de Estambul, Chazen Museum of Art (Wisconsin - USA), Colección de Arte Contemporáneo de la Comunidad de Madrid, Artium (Museo Vasco de Arte Contemporáneo), Museo de Bellas Artes de Santander, y un largo etcétera.

Ha participado de forma regular en las ferias de arte internacionales más relevantes tales como ArtBasel, Art Brussels, Art Cologne, Art Karlsruhe, Photo Miami, Pulse, SCOPE, ArteLisboa o ARCO. Actualmente está representado por galerías de Alemania, Bélgica, Turquía, Suiza, Francia y Panamá.

Autor de otros libros técnicos como *Fotografía Panorámica de Alta Calidad* y *Fotografía Inteligente con Lightroom 5*. Su trabajo artístico está recogido en cinco obras: *El Silencio y la Luz*, *Islandia*, *Paisaje*. *El Eterno Retorno*, *From Heaven to Earth* y *Closer*.

www.FotoAltaCalidad.com

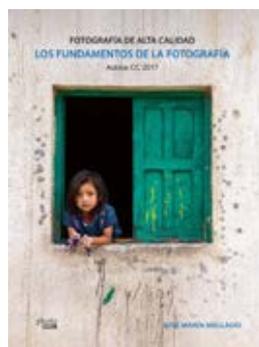
www.facebook.com/FotoAltaCalidad

www.JoseMariaMellado.com

www.facebook.com/JoseMariaMellado

www.instagram.com/JmMellado

www.josemariamellado.com

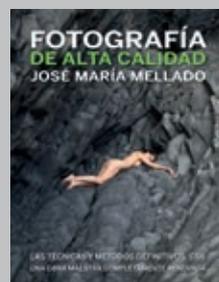
FOTOGRAFÍA DE ALTA CALIDAD.
LOS FUNDAMENTOS DE LA FOTOGRAFÍA

Formato: 19.50 x 25.50 cm
528 páginas
Rústica

978-84-415-3870-2

€ 55,95

Otros títulos de Jose Maria Mellado

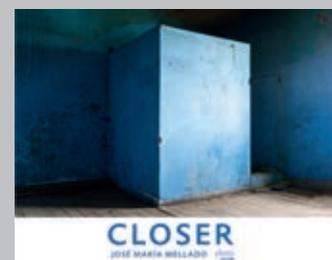
978-84-415-3268-7

978-84-415-3648-7

978-84-415-3515-2

978-84-415-3793-4

El fotógrafo José María Mellado publica su mejor libro

Su nuevo libro, *Fotografía de Alta Calidad. Los Fundamentos de la Fotografía*, ofrece las claves para realizar una fotografía perfecta

PhotoClub publica ahora esta renovada y revolucionaria versión del bestseller *Fotografía de Alta Calidad*, convertido en una referencia para todos los fotógrafos

Han pasado cuatro años desde que el prestigioso fotógrafo José María Mellado publicó su última versión de *Fotografía de Alta Calidad*, el libro de referencia y más vendido sobre fotografía de los últimos años. Ahora da un paso más y presenta nuevo libro titulado *Fotografía de Alta Calidad. Los Fundamentos de la Fotografía* (PhotoClub), en el que ofrece una renovación completa y profunda de su exitoso “Método Mellado”.

Este libro incluye nuevos temas nunca publicados anteriormente y un tratamiento más detallado y práctico de todas sus técnicas y procesos. El autor, tras un profundo análisis de su metodología didáctica y teniendo en cuenta los importantes cambios tecnológicos que se han producido en este periodo, nos acerca una nueva y revolucionaria versión de su texto clásico.

En su afán por conseguir transmitir al espectador las sensaciones vividas en el momento de la toma con la mayor complejidad y fidelidad posibles, Mellado ha investigado en profundidad las posibilidades técnicas de la captura, el tratamiento y el copiado de la imagen y comparte a lo largo de las páginas de esta obra sus conocimientos, con el objetivo de que cualquier lector pueda obtener resultados igual de sorprendentes.

El propio Mellado define este libro como “una síntesis profunda de los conocimientos y las técnicas más importantes para sobresalir en este apasionante mundo de la fotografía”. Con un enfoque diferente y todavía más práctico y sencillo de entender el lector podrá disfrutar de ejercicios al final de cada capítulo que le aseguran el perfecto entendimiento de todos los contenidos y su puesta en práctica ya

que “está planteado como una guía paso a paso en la que pongo a disposición del lector mis propios archivos RAW, con los que podrá realmente llegar a dominar las técnicas y procedimientos descritos y en los que usaremos de forma indistinta las diferentes aplicaciones de Adobe”, afirma.

Esta guía nos ayuda tanto a iniciarnos en el mundo de la fotografía, dando consejos sobre la elección de la cámara y explicando los fundamentos de la imagen, como a profesionalizarnos. Con las explicaciones del autor, obtendremos un profundo conocimiento sobre las técnicas más recientes y sofisticadas sobre revelado, tratamiento o corrección de color, entre otras.

El fotógrafo almeriense se ha convertido en uno de los más distinguidos del actual panorama del arte español contemporáneo y sus obras se exponen en el Museo Nacional Reina Sofía, Borusan Contemporary Museum de Estambul, Chazen Museum of Art (Wisconsin-USA), Colección de Arte Contemporáneo de la Comunidad de Madrid o el Museo de Bellas Artes de Santander, entre otros. También ha participado en ferias de arte internacionales como ArtBasel, Art Brussels, Art Cologne, Art Karlsruhe, Photo Miami, Pulse, SCOPE, ArteLisboa o ARCO, estando actualmente representado por galerías de Alemania, Bélgica, Turquía, Suiza, Francia, Panamá y Perú. Su trabajo artístico está recogido en cuatro libros de obra: *El Silencio y la Luz*, *Islandia*, *Paisaje*. *El Eterno Retorno* y *From Heaven to Earth* y *CLOSER*.

«Nunca fue tan sencillo tomar una foto; lograr que conmueva sigue siendo extraordinario»

Más información y/o entrevistas con el autor:

Alicia Hernández Sánchez

Comunicación y prensa

(t) 91 393 88 97 - 608 661 829

(e) ahernandezs@anaya.es

www.photo-club.es

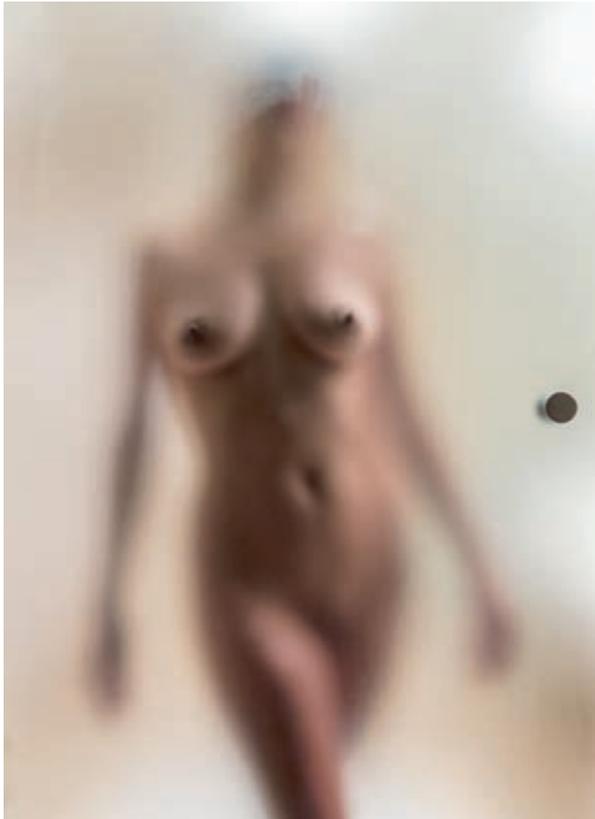
“Cubito de hielo en la playa”. 2015 Islandia. 150 x 112 cm. Ed. de 5+2 P/A.

“Edificio y barco en los Docklands”. 2004 Londres. Las líneas diagonales de las plantas del edificio dirigen la mirada al velero.

«Reparando la máquina». 2016 La Habana.

El formato vertical va muy bien para retratos y figuras humanas. Con el resto de motivos es más difícil de componer.

FORMATO HORIZONTAL

Idóneo para el género de paisaje, es, como apuntaba antes, el más agradecido para el ojo y también el más común. Hay que tener **cuidado con los formatos demasiado apaisados**. Muchas de mis imágenes son panorámicas y, con el tiempo, he

aprendido a no hacerlas demasiado alargadas, pues son un problema a la hora de publicar, exponer o colgar en una pared. Según mi experiencia, recomiendo **no excederse de relaciones 1:2.5** entre el alto y el ancho.

Esta foto en el aeropuerto de Zúrich siempre ha quedado relegada al olvido por ser muy alargada con una relación 1:3. Una galerista me propuso cortarla y dejar solo la parte de la izquierda. ¡Le ocupaba mucha pared en su stand de ARCO! Evidentemente, me negué en redondo.

"Paisaje en gris", 2009 Islandia. Esta imagen tuvo más suerte...

Algunas galerías y espacios donde ha estado colgada la obra.

3.4. TRATAMIENTO – INTERPRETACIÓN

Intervengo en las imágenes para poder guiar la mirada del espectador y conseguir transmitir adecuadamente las sensaciones que yo experimento al realizar la toma.

Todos los principios y técnicas de composición vistos anteriormente se complementan y refuerzan con el tratamiento que le damos posteriormente a la imagen, siempre con el propósito de transmitir adecuadamente la intención y significado de la foto. Existen dos reglas fundamentales que rigen cómo leemos las imágenes:

1. La mirada va siempre a la luz.
2. En segundo lugar va al contraste.

Pero no solo eso. Cuando alguien contempla una escena, la mirada recorre diferentes puntos de la misma, nuestra visión es de "túnel" y, aunque tenemos visión periférica, solo podemos mirar con detalle una zona muy concreta. Por otro lado, el iris es nuestro diafragma particular. Cada vez que fijamos la mirada en un punto, nuestro iris se adapta abriéndose o cerrándose para poder observar bien el detalle. Si miramos al cielo, el iris se contrae. Si miramos al suelo, se dilata. **Podríamos decir que miramos en HDR**, y la mezcla de todas esas observaciones con diferentes diafragmas se realiza de forma instantánea en el cerebro.

Pero las cámaras solo pueden usar un diafragma en cada toma. Por eso, debemos tratar la imagen capturada, para compensar las deficiencias técnicas de las cámaras equilibrando en el revelado

y tratamiento posterior la luz y el contraste de la imagen. Conociendo estas reglas, podemos intervenir en la imagen para guiar con la luz y el contraste la mirada del espectador, apoyado todo en la composición elegida.

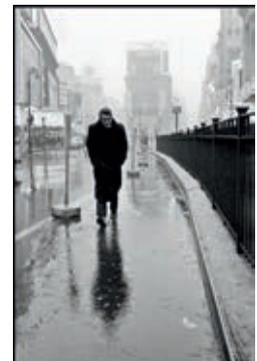
Esta intervención de la imagen posterior a la toma hay que realizarla en el revelado o posteriormente mediante tratamiento por zonas. Antes se hacía en el laboratorio químico y, ahora, en el ordenador, que es nuestro laboratorio actual. A continuación, veremos dos ejemplos muy significativos del fotógrafo de la agencia Magnum, Dennis Stock, a James Dean y Audrey Hepburn respectivamente. Son anotaciones realizadas por Pablo Inirio, positivador de Magnum, sobre una copia de contacto, donde especifica qué diferencias de tiempo de exposición y contraste debe aplicar a cada zona de la imagen para conseguir la copia como desea el autor. Así es cómo se ha trabajado siempre, aunque muchos lo desconozcan. Y ahora hacemos lo mismo con el ordenador.

Actualmente, con las cámaras cada vez con mejores sensores y mayor rango dinámico, se está dando la situación de que, al poder abarcar más contraste en la escena, los archivos RAW suelen aparecer como faltos de contraste o demasiado suaves. Esto no es malo, sino un buen signo de que nuestra cámara ha sido capaz de abarcar toda la información de la escena con suficiencia. Pero, claro, esto hay que corregirlo en el revelado.

Veamos algunos ejemplos de tratamiento de la imagen, antes en el laboratorio químico y ahora en el digital:

Anotaciones sobre el contacto.

Copia final.

Anotaciones sobre el contacto.

Copia final.

En este libro encontrarás...

lo imprescindible: todo sobre píxeles, formatos de imagen y, como novedad, el color en profundidad. Tipos y tamaños de sensor y cómo afectan al ruido y al ISO. Todo sobre la lente: zoom o focal fija, cálculo de la profundidad de campo, distancia hiperfocal y límite de difracción.

la cámara: saber elegir tu cámara y todos sus accesorios. Explicación detallada de qué ajustes realizar a distintos tipos de cámaras para sacarles el mejor partido. Y por supuesto, las mejores técnicas, algunas muy novedosas, para realizar la mejor exposición.

lenguaje visual: la fotografía como lenguaje visual. Contenidos renovados. Las claves de la composición a la hora de capturar una fotografía, y la interpretación de la imagen al realizar el tratamiento de la misma, como fases claves para conseguir seducir con la imagen.

el laboratorio: cómo configurar tu sistema informático. Gestión de color eficaz y calibración del monitor. Cómo almacenar, organizar, visualizar y editar nuestras fotografías.

revelado: un perfecto y eficaz flujo de trabajo usando de forma combinada Camera Raw, Lightroom y Photoshop. El revelado básico de tus ficheros, los ajustes locales y otras herramientas novedosas para obtener los mejores resultados.

tratamiento de la imagen: tras el revelado hay muchas posibilidades de mejorar la imagen. Nuevas técnicas para el tratamiento por zonas y usos avanzados de la acción Luz 3D.

técnicas avanzadas: resultados de Alta Calidad con el método ELE para situaciones de alto contraste. Posibilidades de la fusión de imágenes. Deformación y reparación.

la salida: cómo preparar de manera óptima la imagen final para los diferentes dispositivos de salida posibles, haciendo especial hincapié en la impresión en papel para distintos usos (imprenta, laboratorio fotográfico, impresión digital, Digigraphie).

Este libro está concebido como una guía paso a paso en la que el lector-fotógrafo pueda experimentar los procesos completos trabajando con los mismos archivos que Mellado ha empleado en el libro.

Existe un sitio Web dedicado al libro: www.FotoAltaCalidad.com, desde donde se pueden descargar todos los archivos RAW que se utilizan, así como las acciones empleadas y otros archivos relacionados el mismo.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Decía al comienzo de este capítulo que es muy importante poder guiar la mirada del espectador siguiendo caminos definidos en la imagen. Estos caminos o líneas de acción permiten que la vista circule por la foto de la manera más apropiada para conseguir la mejor comprensión de la misma y **conseguir el equilibrio dinámico** al que vengo refiriéndome desde hace rato.

Quizás las **líneas de acción más efectivas sean las diagonales**. Si, además, jugamos con otras reglas de composición, como los tercios o elementos de interés impares, conseguiremos aportar dinamismo a la imagen. En mi caso, el camino visual preferido es el triángulo, que se encuentra presente en muchas de mis imágenes. Consigo este triángulo de tres maneras distintas:

1. Aprovechando la forma de los motivos principales.
2. Usando líneas de fuga que parten de las esquinas de la imagen y confluyen en el centro de atención.
3. Situando varios elementos de atención impares de forma que conformen triángulos.

Veamos varios ejemplos:

"Carretera en la niebla", 2008 Islandia. Este es un ejemplo muy limpio e ilustrativo de cómo las líneas de acción, sobre todo las diagonales, dirigen la atención del espectador indicándole hacia dónde mirar.

Una foto convencional del Malecón de La Habana puede adquirir más interés jugando con alguna diagonal. Si no la encontramos, es hora de movernos, variar nuestra posición y dar con ella.

Otra cuestión importante a tener en cuenta es que el **ser humano**, al menos en nuestra civilización, **lee las diagonales de abajo arriba y de izquierda a derecha**. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de trazar nuestro camino en la foto.

Esta composición es buena. Las diagonales guían la mirada y la foto queda bien.

www.photo-club.es

photo
CLUB