

Instituto Metropolitano de **Diseño**

PROYECTO DE TITULACIÓN

“MODA Y FOTOGRAFÍA”

MEMORIA TEÓRICA

PROYECTO DE DISEÑO

LESLIE MELISSA TITUAÑA MALDONADO

Autora

DR. PEDRO AVENDAÑO GARCÉS

Director

Quito, agosto de 2024

CERTIFICADO DE AUTORÍA

Yo, Leslie Melissa Tituaña Maldonado con cédula de ciudadanía No. 1726010711, declaro que soy autor(a) del proyecto de Titulación con título: "MODA Y FOTOGRAFÍA". Que este es original, auténtico y personal, y todos los efectos académicos y legales que se desprenden del proyecto son de mi exclusiva responsabilidad. Me acojo al Art.57 del Reglamento de la Dirección de Proyectos Académicos y Titulación.

En Quito, agosto 2024

LESLIE MELISSA TITUAÑA MALDONADO

C.C 1726010711

CERTIFICADO DEL TUTOR

Yo, PEDRO AVENDAÑO GARCÉS, con cédula No 1710669662, certifico que la señorita LESLIE MELISSA TITUAÑA MALDONADO, realizó el presente Proyecto de Titulación bajo mi dirección, durante el desarrollo y culminación de este proceso.

En Quito, agosto de 2024

DR. PEDRO AVENDAÑO GARCÉS

DIRECTOR DEL PROYECTO

C.C. 1710669662

DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTOS

DEDICATORIA

Dedico este proyecto de manera especial a mi madre Mónica Maldonado, por ser el pilar fundamental de mi crecimiento personal y profesional, por motivarme a cumplir mis metas desde el amor y el entendimiento.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mi familia por ser un soporte en mi período estudiantil. A mis profesores, por su enseñanza, sabiduría y consejos. A mis amigos con los que he compartido desde el primer día y los que se fueron sumando a lo largo de la carrera, gracias a ellos por recordarme a diario mi amor por la fotografía mediante conversaciones simples o solo el hecho de registrarles siempre con mi cámara digital.

RESUMEN

La carencia de conocimiento técnico en fotografía representa un desafío significativo para los fotógrafos de moda, impactando la manipulación adecuada de equipos, la conceptualización y ejecución de ideas creativas, y la calidad final de las imágenes. La falta de formación en iluminación, composición y postproducción fotográfica crea obstáculos técnicos que afectan negativamente la fotografía de moda, la cual debe abordar aspectos técnicos como iluminación, color, equipos, procesos de producción, narrativa visual y análisis de imagen para crear contenido visual impactante y significativo. El documento se presenta como un manual esencial para profesionales, estudiantes y cualquier interesado en sobresalir en este sector dinámico, abordando estos aspectos de manera integral. Este manual proporciona estrategias para investigar tipos de fotografía de moda, realizar análisis sintácticos y semánticos de imágenes, identificar plataformas de difusión especializadas, asegurando que los fotógrafos adquieran las habilidades y conocimientos necesarios para mejorar la calidad e impacto de sus trabajos editoriales en moda.

Palabras clave: Fotografía de moda, editorial, técnico, manual, producción fotográfica, iluminación, estudio fotográfico, tendencias.

ABSTRACT

The lack of technical knowledge in photography represents a significant challenge for fashion photographers, impacting the proper handling of equipment, the conceptualization and execution of creative ideas, and the final quality of images. Lack of training in lighting, composition, and photographic post-production creates technical obstacles that negatively affect fashion photography, which must address technical aspects such as lighting, color, equipment, production processes, visual storytelling, and image analysis to create impactful and meaningful visual content. The document is presented as an essential guide for professionals, students and anyone interested in excelling in this dynamic industry, addressing these aspects in a comprehensive manner. This manual provides strategies for researching types of fashion photography, performing syntactic and semantic analysis of images, identifying specialized dissemination platforms, ensuring that photographers acquire the skills and knowledge necessary to improve the quality and impact of their fashion editorial work.

Key Words: Fashion photography, editorial, technical, manual, photographic production, lighting, photographic studio, trends.

Tabla de contenido

- Preliminares 10**
- Título y subtítulo.....10**
- Campos del conocimiento 10**
- Introducción 11**
- 1. Investigación preliminar 12**
  - 1.1. Definición del problema u oportunidad de diseño 12**
  - 1.2. Justificación 14**
  - 1.3. Estado del arte 14**
  - 1.4. Objetivos y alcance 25**
    - 1.4.1. Objetivo general.....25**
    - 1.4.2. Objetivos específicos.....25**
    - 1.4.3. Alcance.....26**
- 2. Planificación 27**
  - 2.1. Planificación estratégica y táctica 27**
  - 2.2. Estrategia de innovación 28**
- 3. Desarrollo 28**
  - 3.1. Metodología de investigación y diseño.....28**
  - 3.2. Planteamiento teórico-conceptual 28**
    - 3.2.1. Capítulo I: Fotografía de moda 28**
      - 3.2.1.1. ¿Qué es fotografía de moda? 28**
      - 3.2.1.2. Historia de la fotografía de moda.....29**
      - 3.2.1.3. Tipos de fotografías de moda 50**
      - 3.2.1.4. Análisis de la imagen 53**
      - 3.2.1.5. Cultura visual 55**
    - 3.2.2. Capítulo II: Técnica fotográfica para editoriales de moda 55**

3.2.2.1.	Equipo fotográfico	55
3.2.2.2.	Cámaras	56
3.2.2.3.	Ópticas	60
3.2.2.4.	Iluminación	63
3.2.3.	Capítulo III: Proceso Creativo	70
3.2.3.1.	Pre producción.....	70
3.2.3.2.	Producción.....	84
3.2.3.3.	Pos producción.....	87
3.2.3.4.	Publicación en medios digitales	97
3.3.	Muestra final	101
3.4.	Grupos objetivos.....	107
3.4.1.	Publico real/usuarios finales	107
3.4.2.	Público potencial/intermediarios	107
3.4.3.	Propuesta de diseño	107
3.4.4.	Diseño en detalle	108
3.4.5.	Aspecto o forma.....	108
3.4.6.	Materiales, plataformas y soportes.....	108
3.4.7.	Experiencia de usuario	109
3.5.	Diseño final	109
3.6.	Verificación	110
3.7.	Producción.....	110
4.	Mercado	111
4.1.	Presupuesto del prototipo, costo y precio de venta.....	111
4.1.1.	Presupuesto ideal.....	111
4.1.2.	Presupuesto real.....	112
5.	Cierre.....	113

5.1.	Conclusiones.....	113
5.2.	Recomendaciones	115
5.3.	Bibliografía.....	118
6.	Anexos.....	126
6.1.	Cuadros	126
6.2.	Imágenes	130

Preliminares

Título y subtítulo

Título: MODA Y FOTOGRAFÍA

Subtítulo: MANUAL FOTOGRAFICO PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE EDITORIALES

Campos del conocimiento

Cuadro N°1: Campos de conocimiento

Campo Amplio	Campo Específico	Campo Detallado
Educación	Diseño	Arte

Fuente: Melissa Tituaña

Según la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE), el campo amplio y detallado del proyecto se refiere a la educación, porque el enfoque del manual estratégico para fotógrafos sobre el desarrollo de editoriales de moda, debe contribuir a la mejora de habilidades y conocimientos esenciales de acuerdo con los temas establecidos. Su diseño puede adaptarse a las prácticas pedagógicas recomendadas por la CINE, lo que fomenta métodos de aprendizaje efectivos y participativos. Además, al crear el manual de fotografía, se presta especial atención a garantizar que sea accesible para todos los estudiantes, sin importar su origen socioeconómico o habilidades específicas.

Introducción

La fotografía de moda como -género que combina arte y comercio- brinda a los fotógrafos una plataforma para expresar su visión mediante la selección y representación de elementos inherentes a la industria de la moda. Las imágenes creadas en este contexto tienen un impacto significativo en la promoción y presentación de productos y tendencias, lo que la hace relevante en el ámbito de la moda.

La fotografía de moda se centra en la estética, la atracción visual y la capacidad de transmitir un mensaje o relato a través de las imágenes. Este campo es dinámico y requiere una comprensión profunda de las tendencias, creatividad, innovación, además de la capacidad de adaptarse a las demandas cambiantes del mercado.

1. Investigación preliminar

1.1. Definición del problema u oportunidad de diseño

Falta de conocimiento técnico fotográfico

La carencia de conocimiento técnico en fotografía representa un desafío significativo para los fotógrafos involucrados en la creación de editoriales de moda. Este déficit se manifiesta en diversas áreas, generando complicaciones en aspectos logísticos, creativos y técnicos propios de esta disciplina visual.

La falta de comprensión técnica puede obstaculizar la adecuada manipulación de equipos fotográficos especializados, afectando la calidad de las imágenes capturadas. Además, al carecer de una formación formal en diseño y fotografía, estos fotógrafos pueden enfrentar dificultades para conceptualizar y ejecutar ideas creativas de manera efectiva.

La ausencia de conocimientos específicos sobre iluminación, composición y postproducción fotográfica también se traduce en obstáculos técnicos que impactan directamente en la calidad final de las fotografías de moda. En este contexto, la formación autodidacta puede resultar en una curva de aprendizaje más pronunciada y en la necesidad de superar obstáculos adicionales para alcanzar estándares profesionales en la industria de la moda. En la entrevista realizada al especialista y Diseñador Fotográfico Andres Paez (2024).

- Avala que la carencia de conocimientos técnicos y tecnológicos para aquellos fotógrafos autodidactas o no, aumenta la curva de aprendizaje errónea, ya que la falta de conocimientos específicos y puntuales sobre cómo se llevaría a cabo una producción editorial real desde la preproducción, el equipo humano hasta la pos

producción aumentaría el tiempo de producción, por ende, no se alcanzaría un resultado de alta calidad.

Limitaciones económicas

La educación superior privada, la cual a menudo imparte estos conocimientos especializados, tiende a ser costosa. Esta realidad ha dado lugar al surgimiento de fotógrafos empíricos los que debido a las limitaciones económicas, carecen de acceso a la información técnica necesaria. Este fenómeno contribuye a la existencia de profesionales autodidactas en el ámbito de la fotografía de moda, quienes, aunque pueden poseer un enfoque creativo notable, a veces carecen de las bases técnicas fundamentales proporcionadas por la educación formal en el campo. Según Derick (2022), “Las escuelas privadas suelen ser más caras que las escuelas públicas. Además, las escuelas privadas suelen tener clases más pequeñas y maestros más experimentados, lo que puede conducir a una mejor educación para los estudiantes”.

1.2. Justificación

La fotografía de moda debe abordar los aspectos técnicos de iluminación, color, equipos, procesos de elaboración de una producción, narrativa visual y análisis de imagen. Esta rama fotográfica es crucial para la creación de contenido visual impactante y significativo. Estos componentes no sólo dan forma a la producción de moda, sino que también tienen un impacto significativo en cómo las personas ven y reciben el trabajo en la industria. El documento MODA Y FOTOGRAFÍA se convierte en una guía útil para profesionales de la moda, estudiantes y cualquier persona interesada en comprender y sobresalir en la creación visual en este sector dinámico al abordar estos aspectos de manera conjunta. Es posible que la aplicación práctica de estos conocimientos tenga un impacto directo en la producción.

1.3. Estado del arte

Nombre del proyecto: Photo Fashion, proceso para editoriales de moda.

Autor: Carla Rodríguez Hidalgo

Imagen N°1. Photo Fashion

Fuente: Melissa Tituaña

Descripción: El objetivo del documento es crear un manual de editoriales de moda que ayude a los estudiantes de diseño y comunicación a comprender cómo se realizan producciones editoriales de moda. En el proyecto se desarrollan técnicas de creación fotográfica.

Aporte: El proyecto de titulación ha representado una invaluable fuente de orientación para la investigación, proporcionando una guía integral de temas fundamentales y destacando aspectos clave a mejorar en el proyecto de tesis. La claridad y la visualización cuidadosa de los conceptos presentados han sido elementos cruciales que han enriquecido el enfoque de la investigación.

Nombre de proyecto: Guía práctica de iniciación en la fotografía de moda

Autor: Renato Pavón

Imagen N°2. Fotografía de Moda

Fuente: Melissa Tituaña

Descripción: El objetivo del documento es que el manual emplee terminología técnica, conteniendo así bases teóricas del diseño y administración de la imagen, colaborando al desarrollo de la educación visual que plantea el autor mediante la ejemplificación de las prácticas fotográficas que realiza en el manual.

Aporte: El proyecto de titulación ha desempeñado un papel fundamental al proporcionar una valiosa guía sobre la distribución editorial de los temas en el proyecto de tesis. La orientación detallada recibida ha sido esencial para estructurar de manera efectiva el proyecto de titulación, asegurando una disposición coherente y lógica de los diversos elementos del proyecto.

Nombre de proyecto: Paolo Roversi

Autor: Paolo Roversi

Imagen N°3. Paolo Roversi para Rei Kawakubo

Fuente: <https://nypost.com/>

Descripción : Fotógrafo italiano que emigró a Paris en 1973. Con la ayuda de Petere Knapp fotógrafo y director de la revista Elle, deja atrás su camino en el foto reportaje y se involucra en la fotografía de moda. Su técnica se reconoce mundialmente por la iluminación característica en todas sus fotografías, las mismas han sido publicadas en revistas como Vogue, W magazine, Vanity Fair.

Aporte: La obra fotográfica de Paolo Roversi se ha convertido en un referente gracias a su técnica de iluminación, que podría describirse como un verdadero acto de pintura con luz. La claridad visual y la atmósfera única que logra crear en sus fotografías han despertado un profundo interés en mí, motivándome a explorar y descubrir mi propio enfoque estilístico.

Nombre de proyecto : Elizaveta Porodina

Autor : Elizaveta Porodina

Imagen N°4. Elizaveta Porodina para Vogue China

Fuente: <https://porodina.com/>

Descripción : Nacida en Moscú en 1987. La fotógrafa llega a Alemania a los 13 años y tratando de comprender la mentalidad alemana decide estudiar psicología. Se inicia en el camino de la fotografía gracias a que estaba buscando una ocupación diferente, la fotografía de moda hace que ella aplique sus conocimientos en psicología y aplique las emociones escondidas que quería proyectar.

Su estilo característico se plantea desde el proceso de producción, cuenta con complejos esquemas lumínicos y un elaborado diseño de escenarios, al “pintar con la luz” desde el momento de la captura, su proceso de postproducción se acorta.

Aporte: La obra de Elizaveta Porodina ha ejercido un impacto profundo en cuanto a perspectiva artística, despertando fascinación por la innovación en el uso del color. Cada una de sus creaciones refleja una maestría única en el manejo de tonalidades y matices, llevando la fotografía a nuevas alturas expresivas. Su singularidad artística radica no solo en el resultado final, sino también en el proceso creativo que utiliza, el cual se ha vuelto inimitable. La incapacidad de otros artistas para replicar fielmente su estilo genera un desafío fotográfico estimulante.

Nombre de Proyecto: Tim Walker

Autor: Tim Walker

Imagen N°5. Box of Delights, Tim Walker

Fuente: <https://www.getty.edu/>

Descripción : Walker nace en Inglaterra en 1970. Trabaja en el archivo Cecil Beaton de la Bibliotec Condé Nast en Londres y se inspira a estudiar fotografía en el Exeter College of Art. Después de ser asistente de Richard Avedon en Nueva York fotografía su primera historia para la Vogue británica.

Se destaca por sus cuadros y por utilizar talentos de belleza no convencional. Aunque en su fotografía explora muchos temas esta se caracteriza por evocar al surrealismo gracias a la implementación de escenarios altamente producidos en el ámbito de la dirección de arte.

Aporte: La obra de Tim Walker cautiva profundamente debido a la construcción excepcionalmente elaborada de sus fotografías. Su habilidad para fusionar elementos de dirección de arte inmensamente detallados con una perspectiva casi surrealista da como resultado imágenes que trascienden lo convencional y transportan al espectador a un universo completamente nuevo. La inmensa dirección de arte que despliega en sus producciones no sólo demuestra un dominio técnico asombroso, sino también una imaginación sin límites. Este enfoque creativo y la capacidad de Walker para construir mundos visuales distintivos despiertan una profunda admiración y entusiasmo.

Nombre de proyecto: Mario Testino

Autor : Mario Testino

Imagen N°6. Alta moda, Mario Testino

Fuente: <https://mariotestino.com/>

Descripción : Mario Testino nace en Lima en 1954. En 1976 se muda a Londres y se encarga de fotografiar un corte de pelo para la Vogue británica. Su trabajo cobra un lenguaje fotográfico único y personal después de buscar inspiración en su adolescencia, recreandola mediante sus fotografías. Testino se caracteriza por “La habilidad de Testino es, ante todo, captar el momento y resaltar la humanidad de sus modelos”.

Aporte: Mario Testino, como referente latinoamericano en la fotografía de moda, suscita una profunda admiración por su impacto duradero en el campo. Su capacidad para destacar de manera tan significativa en un medio tan competitivo como la fotografía de moda es verdaderamente inspiradora.

Nombre de proyecto : Andrés Franco

Autor : Andrés Franco

Imagen N°7. Andrés Franco

Fuente: <https://www.instagram.com/andresfrancov>

Descripción : Fotógrafo guayaquileño, se interesa por la fotografía fija cuando estudia en Argentina, a partir de ahí estudia peinado, maquillaje, dirección de arte, estilismo y dirección de modelos. Produce imágenes en el campo de la fotografía publicitaria y de moda, tratando de crear una imagen perfecta, basándose en sus referencias cinematográficas.

Aporte: El aporte de Andrés Franco como fotógrafo ecuatoriano resuena especialmente por su notable capacidad para crecer y destacar en una industria local a menudo cerrada. Su habilidad para mantenerse firme y establecer un nombre propio en el ámbito de la fotografía en Ecuador es verdaderamente admirable.

La trayectoria de Franco refleja no solo su destreza técnica y creativa, sino también su dedicación para aprender y evolucionar en un entorno desafiante. Su capacidad para superar obstáculos y destacar en una industria donde el reconocimiento puede ser difícil de alcanzar es un testimonio de su perseverancia y talento innato.

Se destaca por su capacidad para aprender de diversas experiencias y desafíos, utilizando cada lección como una oportunidad para destacar aún más. El camino que ha trazado en la fotografía ecuatoriana es una fuente de inspiración y un recordatorio de que la pasión, la persistencia y la habilidad para adaptarse son elementos esenciales para alcanzar el éxito en cualquier industria, incluso en aquellas que pueden presentar mayores desafíos.

Nombre de proyecto: Luis Dávila

Autor : Luis Dávila

Imagen N°8. Fanesca, Lucho Dávila

Fuente: <https://www.instagram.com/iamtrece/>

Descripción: Fotógrafo ecuatoriano, conocido también como “iamtrece” comienza su carrera siendo asistente de los fotógrafos Hunter & Gatti. En 2018 comienza su camino independientemente, se caracteriza por tener una visión multifacética. Suele

explorar su herencia latinoamericana mezclando la cultura española y ecuatoriana dentro de la moda. Su trabajo se ha publicado en revistas importantes como Nylon, Vogue, Rolling Stone, Forbes, entre otras.

Aporte: El aporte de Luis Dávila a la escena fotográfica, especialmente al lograr que su trabajo sea publicado en revistas internacionales de renombre, infunde un valioso sentido de inspiración y determinación.

Nombre de proyecto : Roberto Pacurucu

Autor : Roberto Pacurucu

Imagen N°9. Roberto Pacurucu

Fuente: <https://www.instagram.com/rpacurucu/>

Descripción : Fotógrafo ecuatoriano que se enfoca en tres temas de la fotografía de moda: editorial, retrato y comercial. Se especializó como fotógrafo de moda en FotoDesign Chile.

En el país ha trabajado con diferentes personalidades, músicos, actores, actrices, etc. Ha colaborado y laburado junto a diferentes equipos de trabajo con los medios digitales/impresos más importantes del país como también marcas nacionales e internacionales, diseñadores de moda y modelos de diversas agencias como: Elite

model Chile, Welovemodels Chile, Ford models Brasil, Joy mgmt, Squad Brazil, Another Agency; realizando campañas y editoriales de moda.

Aporte: La destreza de Pacurucu en el retoque fotográfico va más allá de la simple mejora visual, sus composiciones son verdaderas obras de arte que fusionan de manera armoniosa la viveza de los colores con la fuerza conceptual de cada imagen. Su capacidad para transformar fotografías en narrativas visuales cautivadoras y vibrantes es genuinamente inspiradora.

Nombre de proyecto : Soledad Rosales

Autor : Soledad Rosales

Imagen N°10. Soledad Rosales

Fuente: <https://www.instagram.com/rositasoledades/>

Descripción : Fotógrafa ecuatoriana, lleva más de 15 años de experiencia. Estudió diseño gráfico y se especializó en diseño fotográfico. Exploró haciendo diseño editorial para la revista Vanguardia y luego en la revista Cosas, la cual le permitió explorar conceptos.

Aporte: Soledad Rosales se revela de manera excepcional a través de su distintivo enfoque en las editoriales, donde la simpleza se fusiona magistralmente con diseños únicos. Su estilo, que aspira al minimalismo, se destaca por la habilidad de maximizar la expresión a través del color en sus fotografías.

1.4. Objetivos y alcance

1.4.1. Objetivo general

- Elaborar un manual fotográfico que brinde herramientas técnicas a estudiantes de fotografía, fotógrafos aficionados y diseñadores emergentes, con el fin de que puedan aprender y aplicar los fundamentos necesarios para llevar a cabo una sesión fotográfica editorial de moda mediante el desarrollo de un documento que explique la historia, técnica y procesos de una editorial de moda.

1.4.2. Objetivos específicos

- Investigar los tipos de fotografía de moda con el fin de conocer los diferentes procesos de realización de producciones fotográficas.
- Identificar y presentar plataformas especializadas para la difusión de fotografías en medios digitales e impresos, proporcionando a los usuarios del manual opciones efectivas y relevantes para la divulgación de su trabajo fotográfico en distintos formatos y canales de comunicación.
- Diseñar una diagramación visualmente atractiva y ordenada que simplifique la comprensión del contenido del manual.

1.4.3. Alcance

El alcance del proyecto está dirigido a la industria editorial de la moda, permitiendo el perfeccionamiento de fotógrafos interesados en esta especialidad. De esta manera la importancia de la industria de la moda requiere de la expresión, visión de los fotógrafos y su contribución a la promoción y presentación de indumentaria.

El proyecto definirá un texto editado como manual para explorar la correcta realización de editoriales de moda, así mismo, contribuirá a los lectores en la aplicación adecuada de equipos, iluminación, ópticas y procesos para realizar producciones fotográficas.

2. Planificación

2.1. Planificación estratégica y táctica

Cuadro No.2: Estrategia y táctica

Planteamiento estratégico			Planteamiento Táctico
Fases	Período	Temas a investigar o acciones a ejecutar	
Primera fase: Investigación y desarrollo de marco teórico	Del 15 al 19 de abril	Desarrollo del marco teórico: ● Cap I: Fotografía de moda ● Cap II: Técnica fotográfica para editoriales de moda ● Cap III: Proceso creativo	● Investigación bibliográfica ● Elaborar carpetas de pre producción
Segunda fase: Proceso de diseño.	Del 27 al 31 de mayo	● Culminación de marco teórico. ● Preproducción ● Producción ● Postproducción	Equipos de fotografía (trípode, luces, etc.) ● Ilustrador ● Photoshop ● InDesing
Tercera fase: Diseño final	Del 1 al 5 de junio	Maquetación del libro Edición Final de Fashion Fim Pruebas de impresión	● In Design
Revisión del proyecto	Del 8 al 10 de julio	Últimas correcciones del proyecto Seteo de exposición en auditorio	
Entrega final	Del 22 al 26 de julio de 2024	Entrega al departamento de titulación	

Fuente: Melissa Tituaña

2.2. Estrategia de innovación

El proyecto enfatiza la importancia de trabajar en equipo y colaborar con otros profesionales del sector tales como, diseñadores, estilistas, maquilladores, directores de arte y modelos, para producir imágenes editoriales de alta calidad y estilo.

Además, brinda orientación y herramientas para mejorar las habilidades de los fotógrafos en este campo, como capacitación y educación, práctica y experiencia. El desarrollo y la excelencia en la fotografía editorial de moda dependen de estas estrategias de innovación, que permiten la creación de imágenes impactantes.

3. Desarrollo

3.1. Metodología de investigación y diseño

El enfoque de la metodología de investigación de este proyecto se basa en el análisis bibliográfico sobre la historia de la fotografía, las teorías estéticas, los avances tecnológicos y las tendencias actuales. Esta revisión servirá como base teórica para contextualizar el estudio.

3.2. Planteamiento teórico-conceptual

3.2.1. Capítulo I: Fotografía de moda

3.2.1.1. ¿Qué es fotografía de moda?

La fotografía de moda es una especialidad cuyo objetivo es retratar la realidad latente en un determinado contexto para comercializar objetos relacionados a la industria de la moda.

Este tipo de fotografía se utiliza con frecuencia en revistas, catálogos, campañas publicitarias y medios digitales para publicitar marcas de moda, diseñadores, tiendas y productos relacionados con la industria de la moda. Los fotógrafos de moda suelen trabajar con diseñadores, estilistas, maquilladores y modelos para crear imágenes que transmitan una historia o una idea específica relacionada con la moda. La fotografía juega un papel importante en la industria de la moda porque promueve tendencias, estilos y marcas, y puede influir en la percepción pública de la moda y el estilo. (Rodríguez ,2023).

3.2.1.2. Historia de la fotografía de moda

-Casajús (1993) en su obra Historia de la Fotografía de Moda afirma que:

El origen de la fotografía de moda se ubica en la década de 1850. Tenía una clara similitud con los retratos, pero encontramos una distinción y diferenciación en la indumentaria de los modelos, cuando el vestuario o los complementos sobresalen en la imagen.

Las mujeres pertenecientes a la alta sociedad, debutantes y actrices, lucían sus mejores conjuntos adornados con encajes, resaltando la femineidad, así como guantes largos, sombreros y abrigos de piel, al posar en estudios fotográficos en París. Esto era común en la época y fue inmortalizado por fotógrafos prominentes como Karl Reutlinger (1816-1880) y Camille Silvy (1835-1910). En la década de 1880, se popularizó el uso de tarjetas de visita con modelos para promocionar sastrerías y otros negocios, lo que convierte a estas fotografías en parte de la publicidad de la época.

Imagen N°11. Tarjeta de visita, 1863-1867

Fuente: <https://www.iefc.cat/>

Este tipo de fotografía se clasifica como publicitaria debido a su propósito comercial, ya que buscaba aumentar las ventas a través de poses exageradas y dramáticas, a menudo utilizando rostros reconocidos de figuras teatrales para generar una sensación de familiaridad entre el público.

En la década de 1880, se introdujo la nueva técnica del fotograbado en semitono, lo que resultó en una reducción de costos y un proceso más rápido. Aunque las fotografías se imprimían junto al texto, estas seguían manteniendo el estilo tradicional, y aunque su cantidad aumentó, la calidad disminuyó.

Con el estallido de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), surgieron nuevos enfoques y las mujeres abandonaron los vestidos de sastre en favor de prendas que priorizaban la comodidad sobre el estilo. Mientras Estados Unidos consolidaba su supremacía, Europa quedaba devastada. A partir de 1927, las revistas de moda ganan popularidad gracias a publicaciones como Vogue y Harper's Bazaar que anteriormente fueron adquiridas por Condé Montrose Nast en 1909 y 1913 respectivamente, para transformarlas en publicaciones de moda con clase, estas

comunicaban novedades de los grandes diseñadores, haciendo así que gran cantidad de mujeres se interesen en ellas. (Hacking ,2013, p.260).

Pictorialismo

En el campo de la fotografía, el pictorialismo tuvo un impacto significativo porque llevó la fotografía de un simple documento a un valor artístico. Introducir el pictorialismo en su fotografía, que denota sensibilidad, composición y búsqueda de equilibrio, fue un papel importante de Adolph Meyer en la fotografía de moda.

Meyer adquirió fama gracias a sus retratos de famosos conocidos y a su estilo de retroiluminación que consistía en utilizar una cámara de placas de 8x10 con un respaldo de cristal esmerilado nítido en el centro, pero no tanto en los bordes, lo que generaba una atmósfera de intimidad. (Hacking ,2013, p.261).

Modernismo

Se caracteriza como una rama del arte que se enfoca principalmente en los aspectos ornamentales y decorativos, con una base principal en la renovación y la creación. Se emplea un estilo universal con el objetivo de unir las artes bellas y las artes aplicadas en una Gesamtkunstwerk (obra de arte total).

Harrison (2014) en su obra Modernismo afirma que :

La modernización se refiere a un conjunto de procesos tecnológicos, económicos y políticos asociados a las Revolución Industrial y sus consecuencias; por su parte, la modernidad se vincula a las condiciones sociales y a los ámbitos de experiencia que se consideran afectados de tales procesos. (p.6)

Tras un periodo de relativa calma, las secuelas de la Primera Guerra Mundial, desatan la Gran Depresión en Estados Unidos en 1929, lo que vuelve a sacudir a Europa, generando tensiones y eventualmente dividiéndola, lo que da lugar al surgimiento de corrientes artísticas como el Realismo y el Surrealismo.

En este contexto, la fotografía comienza a distanciarse de la pintura, trazando su propio camino dentro de los medios publicitarios. Influenciado por Meyer, Edward Jean Steichen se adentra en el modernismo.

En 1923, Steichen empezó a trabajar para Condé Nast como jefe de fotografía. Para ello, domina la iluminación artificial, la geometría de sus trabajos se basaba en líneas que podían cambiar fácilmente de dirección desde la composición hasta los fondos. De las formas de los objetos y modelos, atrayendo la atención del espectador. Steichen aportó una estética moderna a las imágenes de moda, que era compatible con los principios del Art Déco.

Su simplicidad, su falta de abstracción excesiva y su tono teatral fueron otras características que lo distinguían de otros fotógrafos de la época.

Realismo

Consiste en una corriente que buscaba representar la realidad de manera objetiva a través de la observación, evitando la exageración y generando conceptos universales.

La crisis económica gracias a la caída de la Bolsa de Estados Unidos es un precedente de la Segunda Guerra Mundial, mientras que Alemania Nazi es derrotada al mismo tiempo en 1945.

La revista Harper's Bazaar, Alekséi Brodóvich y Martin Munkácsi son los principales impulsores del desarrollo de la fotografía de moda, y son ellos quienes llevan a cabo una transformación significativa en este campo.

En 1934, el diseñador gráfico ruso Alekséi Brodóvich se muda a Nueva York para trabajar como director de arte en la revista Harper's Bazaar. Él fue un pionero en el diseño editorial de revistas de moda y tuvo un impacto significativo en las revistas estadounidenses, lo que llevó a Harper's Bazaar a ser considerada la mejor de la época.

Su manera de componer mediante la originalidad y la creatividad a partir de materiales poco corrientes un usando al color de una manera heterodoxa graba componer imágenes que generaban ilusiones ópticas y transmitían una sensación de profundidad.

Esto le permitía dotar a la fotografía de moda de una gran fuerza publicitaria, ya que siempre buscaba la innovación. Como resultado, surgieron nuevas formas artísticas ligadas a la comercialización, que seguían las pautas preestablecidas sin desafiarlas por miedo al rechazo. (Alegre,2017,p.23)

Brodovitch atrajo a artistas como Dalí, Cocteau, Duffy, Chandall y Brandt debido a su búsqueda constante de la innovación, una actitud artística que generaba interés y destacaba la fotografía. Una de sus innovaciones fue la fotografía de página completa y sin texto acompañante, ya que creía en la capacidad narrativa de la imagen. Su relevancia radica en garantizar que la fotografía no solo tenga su propio espacio, sino también un lenguaje distintivo y un público que lo respalde.

Por otro lado, el fotógrafo deportivo Martin Munkácsi, nacido en Hungría, logró ofrecer una nueva perspectiva a la fotografía de moda al romper con la convencionalidad del diseño de prendas y la belleza estética.

Destacó al resaltar la vida cotidiana y la moda en las líneas deportivas del "ready to wear", las cuales competían con la alta costura. En sus fotografías, la moda se integraba de manera natural, ya que al ser un recién llegado al medio, carecía de conceptos preconcebidos sobre cómo debían ser las fotografías, y muchos de sus modelos eran atletas, reflejando actitudes informales.

Capturaba a mujeres que buscaban vitalidad y libertad, mujeres inmersas en el mundo laboral. Sacrificaba la expresión facial e incluso alteraba el encuadre para otorgar más movimiento, sin reducir su capacidad narrativa, centrándose en la historia de la indumentaria y otorgando importancia a la espontaneidad.

Surrealismo

Se trata de un movimiento que busca trascender lo real a través del impulso psíquico de lo imaginario y lo irracional. La variedad de manifestaciones, la ausencia de barreras y la expresión individualizada eran objetivos prioritarios para los surrealistas, especialmente en el ámbito fotográfico, donde se exploraban las posibilidades técnicas del medio.

La esencia de un objeto radica en la percepción que se le atribuye transformándolo en nuestra visión. Man Ray exploró la fotografía desde una perspectiva única, desmaterializando los objetos y extrayéndolos del tiempo y espacio mediante

procesos físicos y químicos, es considerado un innovador en temas compositivos y técnicos.

Los métodos que introdujo en su fotografía se basaron en exposiciones largas, Rayografías en las que la luz desmaterializaba los objetos y el Efecto Sabatier o solarización, que consistía en la manipulación del proceso químico, en la que volvía a exponer una copia o un negativa, invirtiendo los claros y oscuros. (Alegre, 2017, p.25)

Al mudarse a París en 1921, se alinea con los surrealistas y dadaistas con la ayuda de su amigo Marcel Duchamp, realiza retratos e imágenes de moda bien pagados, lo que le llevará a hacer sus primeras publicaciones en la revista Harper's Bazaar donde introduce sus nuevas técnicas de solarización y distorsión en la fotografía. Esto conllevó a trascender todos los elementos convencionales, despreciando así toda regla e imponiendo la creatividad como un elemento publicitario e innovador.

Años 40 : Paréntesis de la Segunda Guerra Mundial

Durante la Segunda Guerra Mundial, el enfoque principal en el mundo de la moda fue la austeridad, el racionamiento y la escasez. Los campos de la ciencia y el arte se dejaron a un lado porque era una prioridad sobrevivir.

La guerra política, económica e ideológica mató aproximadamente sesenta millones de personas y perpetuó el horror de los campos de concentración Nazi, por otro lado las fronteras europeas y asiáticas se modificaron, produciendo desplazamientos étnicos de la población.

Este ambiente no fue propicio para la moda, se suspendió temporalmente la publicación francesa de Vogue, aunque la versión británica y estadounidense

siguieron apareciendo. Al mismo tiempo tras la caída de París, los alemanes pretendía trasladar la capital de la Alta Costura a Berlín, por esta razón desaparecen casas como Chanel, Mainbocher y Vionnet, otras logran sobrevivir reutilizando paños y telas antiguas. Estados Unidos por otra parte diseñaba ropa funcional y barata pero con mejor calidad, lo que despertaba envidia en Europa.

La moda de esta época, no desapareció del todo y gracias a la ayuda de Michel de Brunhoff editor y director artístico de Vogue Francia, se lograron publicar algunas fotografías de manera independiente. Estados Unidos por su parte, se mantuvo con las publicaciones que comparadas con las de Europa eran ostentosas, pero más prácticas y realistas.

Destaca Lee Miller quien había comenzado su carrera como modelo en New York, estudiando fotografía con Man Ray, pero dejando de lado los elementos surrealistas y teniendo una mirada cruda de la realidad. Publicó una serie de fotografías de corte documental en Vogue. Estas fotografías eran sobrias y buscaba transmitir la serenidad de los que resistían. El escenario principal es la calle y sus personajes principales son la gente corriente y la vivencia de la guerra.

Cecil Beaton utilizó su experiencia como fotógrafo de guerra y se volvió realista, dejando de lado las modelos sofisticadas y eligiendo unas mucho más sencillas. La escenografía se mantiene elegante y complicada; sin embargo, deja de lado el estudio para salir a la calle, lo que hace que simplifique la luz, pero sus rostros carecen de expresión y después de la guerra regresa a su estilo ornamental.

Años 50: New Look

En 1947 el diseñador de moda Christian Dior presentó su primera colección bautizada como el *new look*, ya que anunciaba el renacimiento de la feminidad voluptuosa, con figuras pronunciadas y cinturas ceñidas, dejando de lado los trajes sin forma y estilo.

Dior se centra en la fantasía y la feminidad de la mujer, para embellecerla sin importar cuanta tela fuera necesaria. Balenciaga se mostró más sólido y elegante dejando de entallar la cintura y dejando atrás a los sujetadores de armadura, interpretando esto como la liberación de la mujer.

En 1954, Coco Chanel abandonó su exilio en Suiza y reabrió su casa de costura en París. Así mismo en Estados Unidos, gracias a que la técnica de producción en masa era más avanzada y el mercado era más propicio se desarrolló con fuerza el *pret-a-porter* (prendas listas para llevar) basado en ropa deportiva y prendas sueltas.

La fotografía comienza a apropiarse de la publicidad, en el ámbito de la moda la fotografía trata de comunicarse con el público y se centra en potencia los intereses del espectador, por ello se potencia la emotividad.

Tras las guerra, la nueva generación de fotógrafos salió a la luz liderado por Richard Avedon quien nace en Nueva York en 1923, siempre estuvo en contacto en el mundo de la moda, porque era el hijo de un propietario de la tienda de ropa en la Quinta Avenida. Trabajó en revistas como Vogue, Life o Harper's Bazar.

Avedon enlaza la línea realista, busca la novedad y el cambio, con su espíritu innovador, este volvió a las modelos en personas reales, destacando por su estilo clásico y elegante. Solía mezclar fotografía de calle con fotografía de moda utilizando

de protagonistas a modelos dotadas de personalidad dentro de escenografías elegantes y excéntricas que se asemejaban a un mundo teatral.

A pesar de la dramatización dentro de sus imágenes y el deseo de impactar con su narrativa logra posicionarse como un gran comunicador de su visión de la realidad mientras se expresa así mismo mediante la fotografía de moda.

El también norteamericano Irving Penn, destacada en este período de tiempo por sus trabajos en busca de la belleza y la perfección como vía de escapismo de los sucesos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial en la que tuvo contacto directo al ser oficial del Servicio de Ambulancias en Italia y en la India.

Antes de introducirse en el mundo de la moda Penn había sido dibujante, pintor y había visto mucho arte en Europa. Mientras trabajaba sus géneros fotográficos predilectos como: la moda, el retrato, la naturaleza muerta, se contraponen con la instantaneidad de la fotografía, logrando preservar la belleza perfecta mediante los valores eternos de los mismos y reflejándolos en la fotografía.

Prefería la luz natural, porque le permitía concentrarse en los objetos extrayendo sus detalles mediante los tonos, líneas, siluetas y composiciones que están perfectamente controladas, tratando de extraer la máxima información posible de algo que de por sí solo ya es bello.

Años 60

El idealismo, la música, la búsqueda de la libertad quedó impregnado en la década de los años 60, esta época marcada por la búsqueda de la renovación y el distanciamiento de las visiones pesimistas. Durante esta época se produjo el inicio del triunfo de los jóvenes, las masas y el feminismo.

Surge la revelación contra la sociedad opulenta, surgen movimientos sociales y de protesta liderados por los jóvenes. El ver como el consumismo estaba acabando con los recursos naturales y el humanismo, produjo que las nuevas generaciones deseen vivir en comunidad, apartados de las grandes urbes, comiendo lo que producían, rodeados de naturaleza. Por otra parte los grupos de protesta, se desarrollan en las universidades, criticando el colonialismo, las democracias y pretendiendo defender los derechos humanos y las libertades públicas desde el movimiento marxista.

La moda indumentaria se enfoca en lo joven, donde destacan modelos delgadas, con cabello corto, sin pecho ni caderas. Las faldas son más cortas, los escotes se hicieron más bajos, el cuerpo se desinhibió, este debe ser mostrado sin vergüenza porque dejó de ser indecente, por esta razón se popularizó el evitar usar sujetador y la ropa interior redujo su tamaño.

Las líneas rectas, la geometría y los colores destacaron en la nueva indumentaria que estaba inspirada en pintores abstractos y pop. Gracias al relegamiento de las épocas anteriores los jóvenes de ambos géneros pudieron buscar un nuevo mundo fantasioso y encontrar la liberación dentro de las últimas tendencias de la moda.

La Alta Costura se vuelve innovadora y creativa, no solo en el aspecto del diseño, sino en el ámbito comercial implementando tres niveles de precio y calidad.

- Alta Costura.
- Pret- a- porter: materia prima de mayor calidad.
- Pret- a- porter: materia prima de menor calidad.

El mundo de las artes se ve marcado por la necesidad de libertad y fantasía, surgen corrientes como “La nueva abstracción, el pop art y el Nuevo Realismo”.

La fotografía deja de ser cuestionada como arte o no, porque ya es considerada así y deja de ser analizada por separada, porque se conoce que el arte y la fotografía están interrelacionados.

El fotoreportaje entra en competencia con la televisión y las revistas optan por implementar el sensacionalismo en su línea gráfica para no perder audiencia, el documentalismo existencialista se apodera del desnudo gracias a la liberación del cuerpo, así mismo la fotografía de moda refleja el entusiasmo juvenil, en este momento el fotógrafo de moda se convierte en un símbolo de agitación y de desafío a las normas establecidas, que buscan cambios predicando la liberación sexual y social.

David Bailey, nace en 1938 en Londres, lugar que se convierte en el centro de la redefinición de la moda al apartarse de la alta costura para direccionarse a un mercado más joven. Bailey procedía de la clase obrera y era joven, lo cual hacía que tenga un estilo directo y sincero, sus imágenes sacaban a la luz los secretos que

nadie quería expresar, de una manera natural en la que estrechó la relación del fotógrafo con el sujeto fotografiado, profesionalizando la carrera de modelo.

La naturalidad de Bailey no solo se conseguía por el conocimiento y la estrecha relación con sus modelos, sino porque prescindía de la búsqueda del estilo, persiguiendo la instantaneidad del fotoreportaje para conseguir imágenes más naturales y dinámicas, sin modificar el encuadre en el laboratorio, delimitándolo desde el momento de la captura, por lo que el resultado final, era el que se había ajustado en la cámara.

En Estados Unidos, Bern Stern refleja mediante sus fotografías optimismo, humor, dramatismo e intensidad. Su trabajo se basa en la búsqueda de novedades tanto técnicas como de contenido, para ello busca el impacto en el público lo que lo relaciona al mundo de la publicidad, colocando elementos simbólicos más no distractivos en sus composiciones, concentrándose en las expresiones de las modelos y lo que transmitía.

Años 70

La agitación, inquietud y las ansias de renovación de los jóvenes se fue apaciguando durante la década. La búsqueda del progreso no desaparece, solo se vuelve más serena. Las crisis agudizaron las diferencias económicas entre los países desarrollados y los subdesarrollados.

Mientras se detuvo el crecimiento económico, los grupos rebeldes juveniles se volvieron minoría, ya que estaban enfocados en situaciones como conseguir empleo o sustento, lo cual incrementó el individualismo y la competitividad.

Después de la muerte del Che Guevara el 9 de octubre de 1967, la fe en las revoluciones política decayó, algunas minorías eligieron radicalizar los métodos utilizando la violencia y el terror, dando como consecuencia el desarrollo del fenómeno de la guerrilla y del terrorismo vinculado con las ideologías de izquierda.

En Occidente la vida comunitaria fue nula, se transformó en una sociedad consumista y violenta. Los intentos de recuperar un diálogo humanitarios se convirtieron en marginación, delincuencia o prostitución. También durante la década se produjeron catástrofes ecológicas provocadas por el derramamiento de petróleo, productos químicos o escapes nucleares.

La moda se inspiraba en el pasado y lo mezclaban con ropa deportiva, antigua, ropa militar, sin límites de expresar la libertad de la sexualidad, se podía apreciar vestimentas traslúcidas que dejaban ver cuerpos saludables. Las mujeres de la época optaban por un estilo más cómodo y sencillo, los blue jeans junto con la ropa deportiva fueron los íconos por su versatilidad.

Surgen movimientos artísticos que implementa la fotografía como recurso como el arte conceptual o el body art, que como su nombre lo indica su línea conceptual elegirá como objeto el cuerpo como un ejercicio de provocación.

Durante los primeros años de la década en el campo de la fotografía explotaron el “objetivo ojo de pez” con fines expresivos por su fuerte distorsión, ya que este agudiza la sensación del movimiento, dentro de los laboratorios se obtenían dobles solarizaciones, efectos endurecedores, falso grano, grafismo y un perfeccionamiento del color, lo que hacía posible ofrecer imágenes impactantes para el espectador.

Los fotógrafos de moda europeos se mostraron más creativos e innovadores, buscando la participación del espectador pretendiendo que estos piensen, lo que hace que los fotógrafos desarrollen una mejor capacidad narrativa mediante imágenes. Sin importarles el perturbar de la moral social, haciendo que se inquieten o movilicen.

Es así, como el fotógrafo francés Guy Bourdin nacido en 1928 realiza la mayor parte de su obra para Vogue en Francia, expresaba la pluralidad de los núcleos culturales de la época mediante su formación pictórica, gracias a sus composiciones previamente planificadas, dejando de lado a la improvisación.

El fotógrafo demuestra su experticia en el manejo de la cámara, la iluminación del plató y su calidad de positivado. Sus trabajos narrativos le insinúan al espectador lo que está ocurriendo, pero al mismo tiempo lo dejan con una sensación de desconcierto.

Años 80

Durante la década de los ochenta, se produjo una expansión económica y política que generó incertidumbre sobre el futuro de la democracia liberal, pese a las expectativas de alta calidad de vida y seguridad. Superada la crisis del petróleo, la economía mejoró aunque el desempleo persistió.

Estados Unidos compartió su hegemonía con Japón y Europa unida, mientras los países del Tercer Mundo enfrentaban suspensiones de pagos. El Grupo de los Siete lideró la economía mundial en un ambiente de calma y recuperación.

La moda y la imagen ganaron protagonismo, con el resurgimiento de tejidos clásicos y una mayor adaptación al gusto personal. Las tendencias del pasado se mezclaron con nuevas propuestas, y la moda unisex avanzó, mostrando provocación. Las exposiciones retrospectivas y un retorno a las tendencias realistas marcaron la cultura visual, con un predominio de la estética sobre la ética.

La fotografía artística y la publicitaria se entrelazaron, debido a que las imágenes publicitarias lideraban la evolución y los fotógrafos-artistas tardaban más en ser reconocidos. Esta fusión reflejó el dinamismo y las tensiones de una época en transformación.

Peter Lindbergh fue un fotógrafo de moda alemán que se destacó por su trabajo durante la década de 1980 y 1990. Nacido en 1944 en Leipzig, Lindbergh se interesó por la fotografía a los 20 años y comenzó a trabajar para revistas de moda alemanas como "Brigitte" y "Süddeutsche Zeitung". Rápidamente se hizo famoso por su estilo suave y naturalista, alejado de los retoques y la perfección artificial. Sus fotografías de modelos como Cindy Crawford, Naomi Campbell y Linda Evangelista se volvieron icónicas, definiendo un nuevo estándar de belleza más auténtico y libre de artificios. Lindbergh recibió numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, incluyendo el premio de la Asociación de Fotógrafos de Moda en 1994. Su influencia en la industria de la moda ha sido fundamental, sentando las bases para un estilo fotográfico más natural y empoderador que sigue siendo referencia para muchos fotógrafos actuales.

La importancia de Peter Lindbergh en la fotografía de moda radica en su capacidad para capturar la belleza natural y la esencia de las modelos, alejándose de los

cánones de perfección impuestos por la industria. Sus fotografías, caracterizadas por el uso de luces suaves y un enfoque en la expresividad de los rostros, redefinieron los estándares de la fotografía de moda, alejándola de la artificialidad y acercándola a una visión más auténtica y humana. Lindbergh fue pionero en presentar a las modelos como mujeres reales, con imperfecciones y personalidad, en lugar de simples maniqués. Este enfoque, revolucionario en su época, sentó las bases para una evolución en la representación de la belleza femenina en la fotografía de moda, abriendo camino a una industria más inclusiva y respetuosa. La huella de Lindbergh se sigue sintiendo en el trabajo de muchos fotógrafos contemporáneos que buscan capturar la esencia y la individualidad de sus sujetos, en lugar de imponerles un ideal de perfección inalcanzable.

Años 90

La década de 1990 fue un período de gran transformación y evolución en la fotografía de moda. El contexto histórico de la época estuvo marcado por la globalización y la revolución tecnológica, con la internet y el correo electrónico convirtiéndose en herramientas esenciales para la comunicación y difusión de la moda. Además, la década estuvo influenciada por la cultura popular, con la aparición de nuevos estilos musicales como el grunge y el hip hop, los cuales se reflejaron en la moda y la fotografía de moda.

En este contexto, la fotografía de moda se profesionalizó y se volvió más accesible gracias a la tecnología digital. Fotógrafos como Mario Testino y Steven Meisel se hicieron famosos por sus trabajos en revistas como "Vogue" y "Harper's Bazaar",

destacándose por un estilo suave y naturalista que se convirtió en un estándar en la industria.

La década vio la aparición de nuevos estilos y tendencias en la fotografía de moda, como el uso de colores vibrantes, la iluminación más plana y la inclusión de elementos de la cultura popular. Estos cambios tuvieron un impacto significativo en la industria, influenciando la moda y la cultura popular.

La cultura popular, especialmente la música, tuvo un impacto significativo en la fotografía de moda, reflejándose en estilos como el grunge y el hip hop, y creando un lenguaje visual más inclusivo y auténtico. Además, la globalización permitió que la moda y la fotografía de moda se difundieran más allá de las fronteras, creando un mercado más diverso y competitivo.

Mario Testino es un fotógrafo peruano conocido por su trabajo en la industria de la moda y la fotografía de celebridades. Nacido en 1954 en Lima, Testino estudió economía antes de mudarse a Londres en 1976 para dedicarse a la fotografía. Rápidamente se hizo famoso por sus fotografías de moda para revistas como "Vogue", "Vanity Fair" y "Harper's Bazaar", destacándose por su estilo que combina elementos de la fotografía de moda tradicional con un enfoque más moderno y fresco.

Además de su trabajo en moda, Testino es conocido por sus retratos de celebridades como la Princesa Diana, Kate Moss, Gisele Bündchen y Madonna. Su estilo único y elegante lo ha convertido en una figura icónica en la industria, y le ha valido numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, incluyendo el premio de la Asociación de Fotógrafos de Moda (CPA) en 1996.

La importancia de Mario Testino en el mundo de la moda radica en el impacto que su trabajo ha tenido en la industria. Su estilo fotográfico ha influido en la forma en que se captura y se presenta la moda en las revistas y campañas publicitarias. Además, Testino ha colaborado con numerosos diseñadores de moda, como Burberry, Gucci y Michael Kors, ayudando a definir la imagen de sus marcas. Su trabajo también ha sido expuesto en museos y galerías de todo el mundo, llevando su visión a un público más amplio.

Por otro lado, Steven Meisel es un fotógrafo de moda estadounidense nacido en Nueva York en 1954. Desde una edad temprana, mostró interés por el arte y la fotografía, estudiando pintura en la Parsons School of Design antes de enfocarse en la fotografía y desarrollar un estilo distintivo. A finales de la década de 1970, Meisel comenzó a trabajar como fotógrafo de moda para revistas como "Vogue" y "Harper's Bazaar", convirtiéndose rápidamente en uno de los más solicitados de la industria.

El estilo de Meisel se caracteriza por un enfoque en la narrativa, la sexualidad y la provocación, con un tono oscuro y dramático en sus fotografías. A lo largo de su carrera, ha colaborado con numerosos diseñadores de moda, como Prada, Versace y Dolce & Gabbana, creando campañas y editoriales icónicas que se han convertido en hitos de la historia de la moda. Su trabajo ha recibido numerosos premios y reconocimientos, incluido el premio de la Asociación de Fotógrafos de Moda (CPA) en 1991 y 2003.

Su importancia en el mundo de la fotografía de moda radica en su capacidad para innovar y reinventar la fotografía de moda, estableciendo nuevos estándares y tendencias en la forma de capturar y presentar la moda. Su visión artística trasciende

los límites de la fotografía comercial, convirtiéndolo en un artista fotográfico reconocido más allá de la industria de la moda. Meisel es considerado uno de los fotógrafos de moda más influyentes de las últimas décadas, cuya obra ha dejado una huella indeleble en la industria, influyendo en varias generaciones de fotógrafos y diseñadores.

2000's hasta la actualidad

Durante la década de los 2000, la fotografía de moda experimentó una importante evolución marcada por la transición de la fotografía analógica a la digital. Este cambio tecnológico permitió a los fotógrafos explorar nuevas técnicas y posibilidades creativas, dando lugar a un auge de la imagen digital. Asimismo, la llegada de internet y las redes sociales transformó la forma de consumir y difundir la moda, otorgando un mayor protagonismo a la fotografía.

En la década de 2010, la fotografía digital se consolidó como el estándar en la industria de la moda, brindando a los fotógrafos un mayor control y más posibilidades creativas. Además, hubo un mayor énfasis en representar la diversidad de cuerpos, razas y géneros en la fotografía de moda, reflejando los cambios sociales. Durante este período, también se apreció un auge de la fotografía de calle y el streetstyle, que nutrió la estética de la fotografía de moda.

En la década actual, la fotografía de moda se ha vuelto más narrativa y conceptual, explorando temas sociales, políticos y culturales. Asimismo, ha comenzado a reflejar una mayor preocupación por la sostenibilidad y el impacto medioambiental de la industria de la moda. El desarrollo de tecnologías emergentes, como la realidad

aumentada y la inteligencia artificial, también ha influido en la evolución de la fotografía de moda. La democratización y accesibilidad de las herramientas digitales ha permitido a fotógrafos emergentes y aficionados participar cada vez más en esta industria.

Annie Leibovitz y Tim Walker se han destacado como dos de los fotógrafos de moda más influyentes desde los años 2000 hasta la actualidad. Por un lado Annie Leibovitz, reconocida fotógrafa estadounidense, ha sido una figura clave en la evolución de la fotografía de moda desde los años 2000. Leibovitz es conocida por su enfoque en la narrativa y la personalidad de sus sujetos, yendo más allá de la simple representación de la moda. Sus fotografías cuentan una historia, capturando momentos clave que revelan la psicología y la emoción de los modelos. Su estilo narrativo ha inspirado a otros fotógrafos a explorar formas más conceptuales y evocativas de fotografiar la moda.

Leibovitz se ha destacado por sus retratos de celebridades, capturando a figuras icónicas de la cultura pop y la moda. Sus imágenes de personalidades como la Princesa Diana, Kate Moss y Madonna han trascendido los límites de la fotografía de moda, convirtiéndose en hitos culturales. Este enfoque en la personalidad y la narrativa de las celebridades ha influido en la forma en que se representa a las figuras públicas en la industria de la moda.

Leibovitz también ha sido pionera en la exploración de nuevas técnicas y enfoques fotográficos. Ha experimentado con la iluminación, los encuadres y la postproducción para crear imágenes que van más allá de los cánones tradicionales de la fotografía de moda. Su trabajo se ha destacado por la representación de la diversidad,

incluyendo modelos y celebridades de diferentes orígenes, razas y géneros. Esta inclusión ha contribuido a una mayor representación y aceptación de la diversidad en la industria de la moda.

Por otro lado, Tim Walker es un fotógrafo británico conocido por sus fotografías de moda con un estilo surrealista y fantástico. Su trabajo se caracteriza por el uso de colores vibrantes, composiciones elaboradas y elementos de cuento de hadas. Walker ha trabajado para revistas de moda de prestigio como Vogue y W Magazine, creando campañas y editoriales icónicas que han influido significativamente en la evolución de la fotografía de moda.

La importancia de Tim Walker en el mundo de la moda radica en su capacidad para innovar y experimentar con diferentes estilos y técnicas, desafiando los cánones tradicionales. Su enfoque en la narrativa y el conceptualismo ha influido en la forma en que se representa la moda, alejándose de la simple documentación de la ropa. Además, Walker ha sido pionero en la inclusión de diferentes cuerpos, razas y géneros en su trabajo, reflejando la diversidad y la inclusión en la industria de la moda. Su estilo único, caracterizado por el surrealismo, la fantasía, la composición elaborada y la experimentación con la luz, lo han convertido en una referencia estilística para muchos fotógrafos de moda.

3.2.1.3. Tipos de fotografías de moda

La fotografía de moda, en continua evolución, se inspira en diversas influencias como el arte, la pintura y el cine, generando una diversidad de enfoques dentro de esta disciplina.

La fotografía de moda, al igual que la fotografía publicitaria, tiene características específicas y un objetivo definido, atraer la atención del público, permanecer en su memoria y motivarlo a comprar los productos fotografiados (accesorios, vestuario e indumentaria, maquillaje, entre otros).

Para lograr este objetivo, los fotógrafos profesionales emplean una estrategia que se distingue por su originalidad y su minucioso control de la escena y se dividen en varios tipos de disciplinas dependiendo de factores como :

- La técnica utilizada por el fotógrafo de moda.
- El objeto o persona que se va a retratar.
- El estilo de posado de la modelo.
- El medio por el cual será publicada la imagen.
- El fin para el cual estará orientada la foto.

La fotografía de moda se puede clasificar en los siguientes tipos:

- Editorial: Las fotografías editoriales buscan transmitir una narrativa textual, expresando una amplia gama de sentimientos y sensaciones. Este tipo de fotografía se destina exclusivamente a revistas de moda que abordan temas o estilos específicos, suelen ser publicadas en revistas impresas o digitales. El fin de la fotografía editorial suele ser presentar indumentaria nueva, promocionar un modelo o una nueva tendencia.
- Campaña publicitaria: La fotografía publicitaria es aquella que suele aparecer en revistas, tiendas online, medios digitales y se enfoca en la venta de artículos

de moda como vestuario y accesorios. Aunque el producto es el foco principal, este tipo de fotografía también incluye elementos humanos.

- **Beauty:** Este tipo de fotografía de retrato que abarca el primer plano, primerísimo primer plano y planos detalle se especializa en destacar el maquillaje o peinado de un modelo. Después de las producciones, se realiza un proceso de retoque digital en la cual se busca retocar piel, maquillaje y tonalidades de color.
- **Backstage:** El fotógrafo de moda que se especializa en fotografía de backstage estará siempre al tanto de lo que sucede detrás de los desfiles o eventos, narrando los conceptos de manera clara y creativa. Tiene como objetivo capturar el momento previo al gran lanzamiento de la marca, capturando a modelos, diseñadores y al equipo de trabajo que se encargarán del maquillaje, peinado y el vestuario. Se busca un lenguaje visual espontáneo, para este estilo fotográfico.
- **Productos para talentos:** Estos se realizan para la promoción del modelo o talento, como parte de su portafolio o photobook.
  - **Book de modelo:** conjunto de fotografías que muestran la versatilidad y el talento de un modelo, utilizado para promocionarse ante agencias de modelaje y clientes potenciales
  - **Test de modelo:** es una sesión de fotos realizada para explorar el potencial de un modelo, generalmente en colaboración con un fotógrafo o agencia para crear imágenes para su portafolio.

Es una oportunidad para que el modelo muestre su capacidad frente a la cámara y para que el fotógrafo experimente con diferentes estilos y técnicas.

3.2.1.4. Análisis de la imagen

Desde el punto de vista de la semiótica, una imagen son muchas imágenes, sobre todo en el caso de la fotografía de la moda en que no se trata solo de capturar a través de la cámara la imagen de la persona del o la modelo u objeto, lo que se trata es crear lo que en semiótica se denomina sinestesia, es decir la fotografía de moda desde ese punto de vista lo que transmite son altos contenidos narrativos, convertidos en texto y por lo tanto, pueden ser interpretados por el lector visual.

Una de las características en el análisis de la imagen es que se genera o se organiza una semiósfera, es decir la fotografía de moda es capaz de transmitir el tiempo, la sensación, la indumentaria, los accesorios a la propia modelo y dejan de tener su valor en el significante del signo, para transformarse profundamente en contenido narrativo - Avendaño, P. Semiótica de la Imagen, 2020.

Narrativa Visual

La narrativa visual es la facultad o capacidad que disponen las imágenes visuales para contar historias, es decir, para articularse con elementos portadores de significación hasta el punto de configurar discursos constructivos de historias. (García, 1996, p.13)

Si se analiza la teoría de Roland Barthes y posteriormente de Pierre Bourdieu, señalan que la moda se trata de un sistema complejo de comunicación, pero que carece de significante. Pierre Bourdieu acuña el concepto de semiósfera, que incluye las varias significaciones que un mismo objeto gráfico puede tener pero además incluye la percepción del receptor visual y eso no existe en otro tipo de lenguaje, solo existe dentro de los lenguajes visuales porque cuando se produce una comunicación solo

desde el punto de vista lingüístico que ya es complejo bueno el emisor emite un mensaje, los receptores solemos decodificar y cerebralmente aparece lo que se llama imagen acústica, pero su mensaje no incorpora la percepción del otro, porque es de la otra persona desde un tercero. En cambio, en el lenguaje de las representaciones visuales, esta percepción del otro se incluye en la fotografía. Por eso el fotógrafo de moda no es el fotógrafo de la imagen, es un fotógrafo de la cultura, del momento, del espacio. La fotografía de moda es un texto en sí misma, porque es la narración de un momento y se sitúa en el eje diacrónico o sintagma, que es un proceso de combinación de significados. En cambio, los lenguajes arbitrarios o naturales se sitúan normalmente en el eje paradigmático, es decir, en el eje vertical de la comunicación, porque hay procesos de selección continua. En cambio, la moda y la fotografía de moda es un presente continuo ¿de qué? De sintaxis, de relaciones entre un elemento y otro elemento. Y esas relaciones incluyen la percepción del tercero. Entonces, el reto para un fotógrafo de moda es pensar cómo lo va a ver el lector visual y cómo quiero que me vea ese lector visual en el producto que estoy haciendo. No se puede guiar la percepción total al 100% de una persona. Pero sí se puede inducir lo que quiero que vean. Y puedo ocultar lo que quiero que vean a través de la imagen. Así que el reto de la fotografía de moda no es sólo la técnica fotográfica, las leyes de la composición, las leyes de la perspectiva. Sino que es entender, desde el punto de vista de la significación, el momento representado.

- Avendaño, P. Semiotica de la Imagen, 2020.

3.2.1.5. Cultura visual

La cultura visual se centra en la observación y la interpretación, destacando las significaciones que genera en quienes lo perciben. Esta cultura forma parte integral de la cultura en general y abarca diversas disciplinas como la filosofía, sociología, antropología y estudios de arte.

En la actualidad, los individuos expuestos a estímulos visuales cotidianos se ven influenciados por ellos, no solo aquellos que visitan galerías o exposiciones de arte.

3.2.2. Capítulo II: Técnica fotográfica para editoriales de moda

3.2.2.1. Equipo fotográfico

El equipo fotográfico es esencial para lograr impacto visual en la fotografía, ya que consiste en un conjunto de herramientas que permiten capturar imágenes de manera efectiva. Cada elemento del equipo tiene una función específica, como los lentes que capturan paisajes amplios o los sensores de luz que convierten fotones en señales eléctricas.

Este equipo representa una inversión significativa, ya que las cámaras y lentes pueden tener un alto costo y los accesorios pueden aumentar aún más este gasto. Por ello, es crucial proteger esta inversión con pólizas de seguro que cubran posibles pérdidas, daños o robos. La familiaridad con el equipo y la comprensión de sus capacidades y limitaciones permiten a los fotógrafos ampliar su creatividad y aprovechar al máximo su potencial.

3.2.2.2. Cámaras

Una cámara es un dispositivo que permite captar, registrar y reproducir imágenes. Al elegir una cámara digital, es crucial considerar la resolución, el tipo de cámara, el objetivo, el tamaño y peso, y las opciones de conectividad. La resolución, medida en megapíxeles, determina la calidad de las imágenes, mientras que el tipo de cámara, ya sea compacta, sin espejo o DSLR, ofrece distintas ventajas y desventajas.

Etimológicamente, la fotografía deriva de los vocablos de origen griego: foto (luz) y grafía (escritura), por lo que representa la idea de escribir o dibujar con luz.

(Guerrero y Caballo,2017, p.4) afirman que:

La luz desempeña un papel crucial en la obtención de una fotografía, interviniendo de dos maneras fundamentales. Por un lado, es necesaria para la formación de la imagen y por otro lado, para que esta se registre y permanezca. El fenómeno óptico responsable de la formación de la imagen dentro de la cámara se conoce como fenómeno de la cámara oscura, también denominado fenómeno de la cámara estenopeica. El fenómeno de la formación de la imagen se produce de igual manera en las cámaras analógicas y digitales, lo único que varía es el soporte de grabación o registro.

La elección del tipo de cámara es un aspecto fundamental para garantizar la representación precisa de la visión que deseamos transmitir al espectador a través de una fotografía. Cada tipo de cámara, ya sea una cámara de formato medio, una DSLR o una cámara sin espejo, posee características distintivas que influyen en la composición, la calidad de imagen y el efecto visual final de la fotografía. La selección cuidadosa de la cámara adecuada permite capturar la atmósfera, la emoción y los

detalles con la fidelidad deseada, asegurando que la imagen transmita con precisión la narrativa o la impresión visual que se pretende comunicar al espectador.

Desde la reproducción fiel de colores hasta la capacidad de manipular la profundidad de campo, la elección del equipo fotográfico correcto desempeña un papel crucial en la expresión artística y la transmisión efectiva de mensajes visuales en la fotografía.

Tipos de cámaras

- **Cámara DSLR o Réflex:** Las cámaras DSLR, abreviatura de réflex digital de un solo objetivo, han reemplazado en gran medida a las cámaras réflex de un solo objetivo con película del pasado. Utilizan un sensor de imagen digital pero mantienen una óptica y mecánica similares a las cámaras réflex tradicionales, siendo su diseño réflex su característica distintiva respecto a otras cámaras digitales. La luz pasa a través del objetivo y luego se dirige a un espejo que envía la imagen al sensor digital. Su principal valor reside en la capacidad de cambiar de objetivos según las necesidades del usuario. Además, su visor muestra la imagen exactamente como será capturada. Las cámaras DSLR están asociadas con marcas prominentes como Nikon, Canon y Sony, reconocidas por su fabricación de equipos profesionales.
- **Cámara Mirrorless:** Las cámaras sin espejo prescinden de la estructura mecánica interna, incluido el pentaprisma, optando por un visor electrónico, lo que las hace más ligeras, compactas y aptas para la fotografía en movimiento. Estos dispositivos de última generación combinan la calidad y el rendimiento de las cámaras réflex con la portabilidad y versatilidad de las

compactas, siendo una alternativa superior a las DSLR. Una característica clave que las hace competir directamente con las DSLR es su sensor, significativamente más grande que el de las cámaras compactas y bridge, proporcionando una calidad de imagen superior. Además, ofrecen ópticas intercambiables, a diferencia de las bridge.

- **Cámara de medio formato:** Las cámaras de medio formato se distinguen en el ámbito fotográfico por su empleo de películas de mayor tamaño que las cámaras estándar de 35 mm, lo que garantiza la obtención de imágenes de alta calidad con una resolución y detalle superiores. Estas cámaras pueden adoptar dos formas: pueden ser de rollo, equipadas con un sensor de 120 mm, o digitales, que replican este tamaño de sensor. La preferencia por estos formatos se fundamenta en su destacada calidad y precisión de reproducción del color. Gracias al tamaño del sensor, las cámaras de medio formato pueden ofrecer imágenes que, dependiendo del sujeto fotografiado, superan en calidad a las obtenidas con cámaras DSLR.
- **Cámara analógica:** Las cámaras fotográficas analógicas son dispositivos que utilizan un sistema de lentes y mecanismos para capturar imágenes en una película fotográfica. Estas cámaras constan de una cámara oscura con un obturador que controla la exposición de la luz sobre la película. A través de un diafragma, se regula la cantidad de luz que entra en la cámara. A diferencia de las cámaras digitales, las analógicas requieren revelar y procesar químicamente la película para obtener las imágenes. Estas cámaras representan la tecnología precursora de la fotografía digital, fijando de manera permanente las imágenes capturadas en la película fotográfica.

- **Cámara instantánea:** Las cámaras fotográficas analógicas son dispositivos que utilizan un sistema de lentes y mecanismos para capturar imágenes en una película fotográfica. Estas cámaras constan de una cámara oscura con un obturador que controla la exposición de la luz sobre la película. A través de un diafragma, se regula la cantidad de luz que entra en la cámara. A diferencia de las cámaras digitales, las analógicas requieren revelar y procesar químicamente la película para obtener las imágenes. Estas cámaras representan la tecnología precursora de la fotografía digital, fijando de manera permanente las imágenes capturadas en la película fotográfica. Ejemplo de ello, podemos destacar lo siguiente sobre el uso de la fotografía instantánea Polaroid por parte de Andy Warhol, quien la utilizaba para capturar rápidamente retratos de celebridades y personas comunes. Warhol prefería la cantidad sobre la calidad, y encontró en la inmediatez de la fotografía instantánea una forma de crear sus icónicos retratos en serigrafía.

Por otro lado, Helmut Newton, reconocido fotógrafo de moda y desnudos, utilizó intensivamente la tecnología Polaroid a partir de la década de 1970, especialmente para sus sesiones fotográficas de moda. Newton consideraba a las Polaroids como un "boceto fotográfico" que le permitía ver de inmediato cómo se vería una determinada situación fotografiada, además de servirle para probar la iluminación y la composición de la imagen.

3.2.2.3. Ópticas

En el mundo de la fotografía, las ópticas se refieren a los objetivos o lentes que se utilizan en las cámaras para capturar imágenes. Las ópticas son un elemento fundamental en la fotografía, ya que determinan aspectos clave como la distancia focal, el ángulo de visión, la cantidad de luz que llega al sensor y la profundidad de campo de las imágenes resultantes.

Tipos de óptica

Ópticas fijas : Tienen una distancia focal fija y no permiten variarla. Suelen ser más compactos y ligeros.

Ópticas variables (zoom) : Permiten cambiar la distancia focal, ofreciendo mayor versatilidad pero siendo más voluminosas y pesadas

Entre las ópticas más utilizadas se encuentran las siguientes :

- Objetivo de distancia focal fija de 50 mm: El objetivo de 50 mm es considerado uno de los más versátiles y potentes en la fotografía de moda. Su distancia focal es ideal para que los fotógrafos capturen retratos y encuadres de cuerpo entero en espacios reducidos, permitiéndoles mostrar los diseños de moda de manera efectiva. Además, la ligera distorsión de este objetivo fijo crea imágenes más angulares, ideales para alargar o adelgazar visualmente a los sujetos. Los fotógrafos de retratos confían en la lente de 50 mm porque ofrece un equilibrio entre el fondo, una mayor proximidad al sujeto, facilitando la creación de escenas narrativas para historias o editoriales de moda.

Por otra parte, el objetivo de 50 mm es lo suficientemente amplio para que los fotógrafos logren ángulos únicos buscados en la moda, al mismo tiempo que brinda la opción de obtener un efecto bokeh suficiente desde una perspectiva ligeramente diferente.

- Teleobjetivo de distancia focal fija corta de 85 mm: El objetivo de 85 mm es considerado por excelencia el objetivo de retrato entre los fotógrafos. Su versatilidad para capturar impactantes primeros planos, así como fotogramas completos con suficientes detalles, es la razón principal por la que se utiliza este objetivo más del 85% del tiempo. Estos teleobjetivos medianos son notoriamente nítidos, ideal para los detalles y las texturas de las telas en la fotografía de moda, mientras que la compresión de la distancia focal más larga crea un bokeh, facilitando separar el sujeto del fondo, lo que es ideal para retratos.

Ya sea en condiciones de luz natural o en estudio, estos lentes rastrean los sujetos y enfocan bien. El 85 mm también es la distancia focal perfecta, ya que crea la distancia suficiente desde el extremo del lente del fotógrafo hasta el sujeto y al mismo tiempo permite comunicarse con claridad. Al fotografiar retratos más cerrados en fotografía de moda, se utiliza especialmente el 85 mm para añadir dramatismo al jugar con la luz y las sombras para acentuar las texturas del pelo, la piel y la ropa. Aunque este objetivo se usa principalmente para retratos más cerrados y primeros planos, su nitidez general lo convierte en un candidato digno para tomas de $\frac{3}{4}$ de longitud y para imágenes de cuerpo entero en las que los detalles son de suma importancia. La profundidad de campo creada por la distancia focal de 85

mm es fácilmente manejable para crear retratos cautivadores y melancólicos que generan una conexión duradera con el espectador. La compresión de la lente ofrece muchas oportunidades artísticas para contar historias, proporcionando un punto de vista único.

- **Objetivo 35 mm:** La distancia focal de 35 mm se considera ideal para increíbles retratos ambientales donde el sujeto es el foco principal tanto para la fotografía de retratos como de moda. También se puede utilizar para crear una conexión más íntima con el espectador al dar la sensación de que el sujeto o el modelo están lo suficientemente cerca como para tocarlos. Los fotógrafos de moda suelen recurrir a este punto de vista y lo aprovechan para crear una sensación de intimidad y conexión con él.

Este objetivo se considera que proporciona una calidad de imagen que recuerda a un objetivo más ancho en un cuerpo de cámara de formato medio, sentando un precedente para el estándar de la fotografía de moda desde su inicio y se cree que seguirá siendo buscado en los años venideros. Además, la distancia focal de 35 mm se considera lo suficientemente amplia como para generar solo una ligera distorsión, pero no tan irreal como para que el cuadro general se vuelva falible, ofreciendo una perspectiva ejemplar para capturar retratos ambientales, especialmente para sesiones de marca comercial.

- **Objetivo Zoom 24-70 mm:** El objetivo de 24-70 mm ofrece la versatilidad de poder tener 3 lentes en uno para poder afrontar una sesión de moda. Con él se pueden hacer todo tipo de retratos, desde los grupales hasta el primer plano con la luminosidad que sólo un buen lente de esta categoría puede ofrecer. La comodidad de la distancia focal de 24-70 mm permite a los

fotógrafos de moda permanecer en un lugar y capturar una multitud de recortes de la misma imagen exacta sin tener que trabajar o moverse alrededor del sujeto. Esto se considera esencial para capturar lookbooks donde se toman fotografías de cientos de looks lo más rápido posible. Se puede utilizar un objetivo zoom de 24-70 mm para capturar una historia completa, tanto de moda como de retratos comerciales, al tiempo que ofrece ángulos y perspectivas únicos.

El objetivo de 24-70 mm también se considera un objetivo que se utiliza para abarcar la distorsión. El aspecto distorsionado está muy presente en el ámbito de la fotografía de moda para crear un estado de ánimo y, al mismo tiempo, acentuar el producto que se promociona.

3.2.2.4. Iluminación

La iluminación es fundamental en fotografía, ya que sin ella no hay imagen. Además, define el estilo y la atmósfera de las imágenes, crea volumen y textura, guía la mirada del espectador y transmite emociones. La forma en que se utiliza y controla la luz es crucial para los fotógrafos, ya que determina en gran medida la calidad y la efectividad de sus trabajos.

Características de la luz

Dominar estas características de la luz es crucial para que los fotógrafos puedan controlar la estética y la narrativa de sus imágenes. Saber cómo manipular la iluminación les permite transmitir emociones y guiar la mirada del observador.

- **Dirección:** La dirección de la luz define cómo se ilumina el sujeto y crea sombras. Una luz frontal, lateral, contraluz o cenital producen efectos muy diferentes.
- **Calidad:** La calidad de la luz se refiere a si es dura y contrastada (luz directa) o suave y envolvente (luz difusa). Esto afecta al modelado y la textura de los elementos.
- **Intensidad:** La intensidad de la luz, es decir, su brillo, determina la exposición de la imagen. Una luz intensa requerirá ajustes como una velocidad de obturación más rápida.
- **Color:** La temperatura de color de la luz, desde cálida a fría, influye en el balance de blancos y la apariencia general de la fotografía.
- **Contraste:** El contraste entre luces y sombras crea volumen, drama y atrae la atención del espectador hacia los puntos clave.

Tipos de luz

Luz natural

- **Luz del sol:** Puede ser directa, difusa (nublado) o reflejada. Cambia a lo largo del día.
- **Luz ambiente:** Luz natural que ilumina una escena sin ser la principal.

Luz artificial

- **Luz continua:** Lámparas, focos, etc. Permite ver y enfocar antes de disparar.
- **Luz de flash:** Proporciona una iluminación intensa y breve. Puede ser incorporado o externo.

Difusores y modificadores de luz

Los modificadores de luz son una serie de accesorios que nos permiten tomar el control sobre la luz artificial. Algunos sirven para incrementar el rendimiento de los flashes, otros modulan la dureza o la dirección o incluso el ángulo de la luz, para conseguir un efecto más dramático.

- **Softbox:** El softbox es un modificador de luz artificial utilizado en fotografía de estudio, que consiste en una caja de tela translúcida con un marco rígido que se coloca alrededor de una fuente de luz, como un flash o un foco. El softbox afecta la luz de varias formas: suaviza la iluminación, creando una luz más envolvente y con sombras más difuminadas; concentra la luz, aumentando la eficiencia lumínica; modifica el tamaño de la fuente, generando sombras más suaves o más duras según el tamaño del softbox; y permite controlar la dirección de la luz, colocándolo de forma frontal o lateral para crear diferentes efectos.
- **Octabox:** El octabox es un modificador de luz octagonal. Su forma crea una iluminación más envolvente y suave, con transiciones naturales entre luces y sombras, gracias a la dispersión y difusión de la luz a través del material translúcido. El mayor tamaño del octabox, en comparación a otros softboxes, genera sombras más amplias y gradientes más sutiles, mientras que su diseño octagonal permite un control preciso de la dirección de la luz. Estas características hacen del octabox una herramienta versátil y eficaz para lograr una iluminación pareja y sin contrastes duros, ideal para retratos, fotografía de producto.

- **Stripbox:** Se caracteriza por tener una forma alargada y estrecha, similar a una ventana de luz. A diferencia de los softboxes tradicionales, el stripbox produce una iluminación más direccional y concentrada, lo que lo hace ideal para realzar texturas, crear sombras dramáticas y resaltar elementos específicos de la escena.

Gracias a su forma y tamaño, el stripbox es muy versátil, ya que se puede utilizar en múltiples posiciones y ángulos para lograr diferentes efectos de iluminación, lo que lo convierte en una herramienta muy útil para fotografía de moda, retratos, producto y otros géneros que requieren un control preciso de la luz. Aunque la iluminación del stripbox es más direccional, sigue difundiendo la luz de manera suave y natural gracias a su material translúcido, evitando que la iluminación se vea demasiado dura o contrastada. En resumen, el stripbox permite a los fotógrafos de estudio controlar y dirigir la luz de manera precisa, creando efectos únicos sin perder la calidad de la iluminación.

- **Sombrilla:** Los modificadores de sombrilla son accesorios utilizados en fotografía para controlar y suavizar la luz de un flash o fuente de iluminación artificial. Tienen una forma de paraguas o sombrilla, lo que les permite dispersar y difundir la luz de manera más envolvente, creando sombras más suaves.

Algunos de estos modificadores tienen el interior recubierto de material reflectante, lo que ayuda a redirigir y aumentar la eficiencia de la luz. Existen diferentes tipos, como las sombrillas translúcidas que dispersan la luz de

forma muy suave, las reflectantes que la dirigen de manera más controlada, y las opacas que generan sombras más duras y contrastadas.

La versatilidad de los modificadores de sombrilla les permite ser utilizados en diversos géneros fotográficos, como retratos, moda o fotografía de producto. Permiten a los fotógrafos modelar y controlar la iluminación de manera sencilla y efectiva, creando diferentes efectos de luz según sus necesidades.

- **Reflector:** Se caracteriza por tener una forma cóncava, similar a una cacerola o parábola, lo que le permite concentrar y dirigir la luz de manera muy precisa hacia el sujeto.

Esta forma del reflector cacerola genera una iluminación sumamente direccional y controlada, creando un haz de luz intenso y contrastado. A diferencia de otros reflectores más difusos, el cacerola produce una luz dura, con sombras nítidas y bordes marcados.

- **Snoot:** Se caracteriza por tener una forma cilíndrica o tubular, a diferencia de otros modificadores más amplios. Esta forma le permite producir una iluminación altamente direccional y enfocada, creando un haz de luz intenso y controlado que se puede dirigir hacia áreas específicas del sujeto. Debido a su diseño, el snoot genera una luz dura y contrastada, con sombras nítidas y bordes marcados, lo que lo hace ideal para crear efectos dramáticos y acentuar volúmenes.
- **Beauty Dish:** El beauty dish es un modificador de luz utilizado en fotografía de estudio, especialmente en retratos y fotografía de moda. Se caracteriza por tener una forma cóncava, similar a una cacerola o plato, lo que le permite

reflejar y dirigir la luz de manera controlada hacia el sujeto. A diferencia de otros modificadores más duros, el beauty dish crea una iluminación suave y envolvente, generando sombras más difuminadas y transiciones más gradientes entre luces y sombras.

La calidad de luz que produce es moderadamente contrastada, más natural y pareja que la de un reflector cacerola, lo que la hace ideal para resaltar texturas y detalles faciales sin generar sombras demasiado marcadas, permitiendo a los fotógrafos controlar con precisión la dirección y la calidad de la iluminación.

- **Barndoor:** Un barndoor es un accesorio utilizado en fotografía de estudio para modificar y controlar la iluminación. Consiste en un marco con cuatro paneles móviles que se colocan alrededor de una fuente de luz, como un foco o flash. Estos paneles permiten al fotógrafo ajustar y dirigir la luz de manera precisa, limitando el área iluminada y evitando que la luz se disperse de manera incontrolada.

El barndoor es especialmente útil para iluminar fondos de manera uniforme, resaltar áreas específicas del sujeto o evitar que la luz incida en zonas no deseadas.

- **Reflector 5 en 1:** Consiste en un disco plegable que incorpora cinco diferentes superficies reflectantes: blanco, plateado, dorado, translúcido y negro. Esto permite al fotógrafo obtener una amplia gama de efectos de luz a partir de una única herramienta. El reflector blanco se utiliza para rebotar la luz y crear una iluminación suave y envolvente; el plateado genera una luz más fría y

contrastada; el dorado aporta calidez a la escena; el panel translúcido difunde la luz de manera sutil; y el negro se emplea para bloquear y absorber la luz.

Esquemas lumínicos

La distribución de los puntos de luz con respecto al objeto o persona que queremos iluminar se conoce como esquema de iluminación en fotografía. En otras palabras, el esquema de luces nos ayuda a decidir cuál será nuestra luz principal, luz frontal y luz de fondo, entre otras luces que ayudarán a que la fotografía salga como queremos.

De manera similar, al planificar el esquema de iluminación, podemos especificar qué tipo de instrumentos utilizaremos, así como la ubicación y la graduación con la que cada uno de ellos funcionará para lograr la fotografía ideal. Esto nos permite tenerlo claro y trabajar con agilidad en la producción.

Velocidad de sincronización

La velocidad de sincronización, o velocidad máxima a la que una cámara puede sincronizar con un flash externo, determina el tiempo máximo que el obturador puede estar abierto con un flash. Esta velocidad es crucial para evitar imágenes parcialmente oscuras al disparar con flash.

- **Límite de velocidad:** La velocidad de sincronización es el límite superior de la velocidad del obturador que la cámara puede usar cuando se dispara con un flash. Por encima de esta velocidad, la imagen puede quedar parcialmente oscura.
- **Efecto en la exposición:** La velocidad de sincronización afecta la exposición de la imagen cuando se usa un flash. Velocidades más lentas permiten más

luz ambiente, mientras que velocidades más rápidas congelan mejor el movimiento.

- Variación entre cámaras: La velocidad de sincronización puede variar entre diferentes modelos de cámaras, generalmente entre 1/60s a 1/250s. Algunas cámaras avanzadas pueden tener sincronización de alta velocidad.
- Uso con flashes: Es importante asegurarse de que la velocidad de sincronización de la cámara sea compatible con la velocidad máxima del flash que se esté utilizando para evitar problemas de exposición.

3.2.3. Capítulo III: Proceso Creativo

3.2.3.1. Pre producción

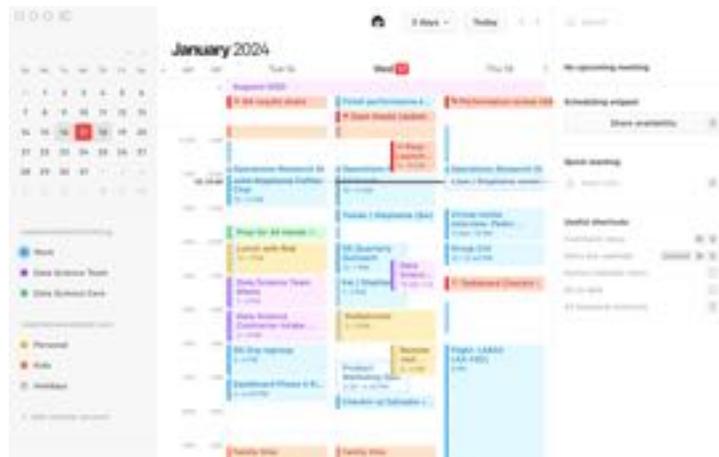
La preproducción es una etapa fundamental en los proyectos audiovisuales, ya que permite definir claramente los objetivos y los recursos necesarios para llevarlos a cabo. Sin embargo, muchas personas suelen omitir esta fase, lo que conlleva a problemas durante la producción, como retrasos, imprevistos y un aumento de los costos. Por el contrario, una preproducción exhaustiva ayuda a anticipar y solucionar posibles problemas, optimizar recursos y garantizar una producción más eficiente y fluida.

Notion: Interfaz para el desarrollo de una carpeta de preproducción

Notion es una herramienta versátil que se adapta a diferentes necesidades, desde la organización personal hasta la gestión de proyectos en equipos, convirtiéndola en una aplicación popular para mejorar la productividad y la organización de la información. ofrece una variedad de herramientas para la gestión de proyectos,

incluyendo bases de datos personalizadas, tablas para organizar información estructurada, calendarios para programar eventos, listas de tareas con opciones de asignación y seguimiento, wikis y documentación para almacenar información relevante, colaboración en tiempo real y vistas personalizadas para visualizar la información del proyecto.

Imagen N°12. Notion

Fuente: <https://www.notion.so/>

Notion, al igual que Google Docs, Excel o Canva, es una herramienta esencial en la fase de preproducción. Aunque la elección entre estas aplicaciones depende del gusto personal, Notion se destaca como una opción recomendada gracias a su amplio espacio de almacenamiento, la posibilidad de colaborar con otros usuarios, su interfaz intuitiva y otras características adicionales que la hacen sobresalir en este ámbito. Además, ofrece plantillas tanto de la propia aplicación como de otros creadores, las cuales pueden ser fácilmente instaladas en tu sitio y totalmente personalizadas según las necesidades específicas del proyecto.

Brief

Un brief fotográfico es un documento detallado que contiene información crucial sobre un proyecto fotográfico, incluyendo objetivos, requisitos técnicos, estilo visual, público objetivo, plazos y presupuesto. Su propósito es asegurar que el trabajo del fotógrafo cumpla con las expectativas del cliente, facilitar la comunicación entre ambas partes, garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos, maximizar la eficiencia en la producción fotográfica y mantener un canal claro de comunicación a lo largo del proceso creativo. En resumen, el brief fotográfico es una herramienta esencial para la gestión efectiva de proyectos fotográficos.

Locación o estudio

La decisión de hacer en locación o en estudio siempre depende del estilo de trabajo del fotógrafo y del cliente. Para saber cuál elegir debemos preguntarnos

- ¿Dónde destacaría mejor el vestuario?
- ¿Cuál es el concepto de la sesión fotográfica?
- ¿Qué transmitiría mi foto si la realizo dentro del estudio?
- ¿Qué tipo de luz requiero para desarrollar la sesión fotográfica?
- ¿Es importante la naturaleza o no para que el mensaje se comprenda?

La fotografía en estudio coloca a la modelo en un espacio sin interferencias visuales, donde la luz es controlada por las necesidades del fotógrafo. Por otro lado, si se opta por una locación un factor muy importante es el depender del clima, los permisos necesarios, transportar todo el equipo técnico y humano que se requiera.

Aspectos por considerar:

- Formas del vestuario: Suelen haber prendas que lucen mejor en espacios controlados como el estudio, porque no hay elementos que se confundan y todo lo que va dentro del encuadre a la hora de captura esta previamente calculado.
- Cuidado especial de la indumentaria: Dependiendo de la tela, la forma y el diseño el vestuario deberá tener cierto cuidado, como estar planchado, para mantener su simetría, por lo cual la opción más apropiada sería el estudio fotográfico. En una locación, el vestuarista deberá tardarse más tiempo en tener todo organizado, lo cual aumenta los costos dentro del presupuesto y el tiempo de captura de cada imagen.
- La importancia del atrezzo: Si el concepto requiere de utilería, animales, coches, entre otros debemos considerar el espacio para poder elegir entre estudio o locación.
- Sensación de espacio ilimitado: Aunque se pueden rentar estudios fotográficos grandes y recrear esquemas lumínicos complejos, no se pueden comparar con un ambiente natural, la cual brinda al espectador una sensación espacial diferente.
- Riesgos: Las sesiones en locaciones son consideradas como un caos controlado, aportan un carácter natural a la fotografía y muchas veces vale la pena el riesgo, sin embargo, dependen del clima, el cambio de luz, entre otros factores que no serían problema dentro de un estudio en donde se puede trabajar cómodamente día y noche.

Scouting

El scouting fotográfico es un proceso previo a la sesión de fotografía en el que se realiza una visita anticipada a los lugares donde se llevarán a cabo las tomas. Este proceso es realizado por el fotógrafo o el equipo de producción y tiene como objetivo definir aspectos técnicos, analizar las condiciones del lugar, identificar los mejores ángulos y preparar las necesidades para el día de la sesión fotográfica. El scouting resulta fundamental para conocer el entorno, planificar adecuadamente la sesión y garantizar que las fotografías se realicen de manera efectiva, aprovechando al máximo el espacio y las condiciones disponibles.

Equipo humano y roles

Todos estos roles son fundamentales para lograr una sesión fotográfica exitosa, ya que cada uno aporta experticia en su área y trabajan de manera coordinada para cumplir con los objetivos creativos y técnicos del proyecto.

- **Fotógrafo:** Es el responsable principal de la calidad artística y técnica de las fotografías. Dirige la sesión y toma las decisiones creativas.
- **Asistente de fotografía:** Asiste al fotógrafo en tareas como cambios de lentes, iluminación, descarga de material, etc. Es un apoyo fundamental durante la sesión.
- **Maquillista:** Encargado de realizar el maquillaje de los modelos para resaltar sus mejores rasgos y cumplir con la estética deseada.
- **Estilista/Vestuarista:** Responsable de seleccionar y coordinar el vestuario, accesorios y peinados de los modelos.

- Director de arte: Encargado de la dirección creativa y estética general de la sesión, trabajando en conjunto con el fotógrafo.
- Productor: Lidera los aspectos organizativos y técnicos de la producción, como presupuestos, planificación, contratación de equipos, etc.
- Modelo o Talento: Protagonista de la sesión, encargado de interpretar y transmitir la imagen y estética deseada.

Call sheet

El call sheet es un documento crucial en la producción fotográfica que detalla de manera minuciosa la cronología de actividades diarias durante la sesión, incluyendo aspectos como:

- Secuencias y locaciones por fotografiar.
- Horarios de trabajo, maquillaje y refrigerios.
- Listado del equipo de producción y modelos participantes, con sus datos de contacto.
- Observaciones y anotaciones relevantes para la ejecución de la sesión.

Este documento sirve como una guía detallada que permite a todo el equipo involucrado (fotógrafo, asistentes, maquilladores, estilistas, modelos, etc.) conocer sus responsabilidades y estar preparados en el momento adecuado.

El call sheet es fundamental para asegurar una producción fotográfica eficiente y fluida, donde cada miembro del equipo sabe exactamente qué se espera de él y cuándo debe estar listo. Es elaborado generalmente por el productor o un asistente de dirección, y se distribuye a todo el personal participante.

Agenda del día

Una agenda del día en una sesión fotográfica es un documento detallado que establece la planificación y cronología de actividades a llevar a cabo durante esa jornada específica. Esta agenda incluye información sobre las secuencias a fotografiar, horarios de trabajo, ubicaciones, roles y responsabilidades de cada miembro del equipo, así como cualquier otra información relevante para asegurar que la sesión se desarrolle de manera organizada y eficiente. La agenda del día es fundamental para coordinar las actividades, maximizar el tiempo disponible y garantizar que se cumplan los objetivos establecidos para la sesión fotográfica.

Props o Utilería

Los "props" en una sesión fotográfica, son elementos que agregan significado, contexto y estilo a las imágenes. Pueden ser objetos personales, accesorios, ropa, maquillaje, entre otros. Son fundamentales para crear una atmósfera y estilo que reflejen la personalidad o propósito de la sesión. Además, se utilizan para transmitir mensajes específicos, crear estilos o estéticas, añadir textura y profundidad, y establecer ambientes particulares en las fotografías.

Hacer un checklist de los props antes de una sesión fotográfica es crucial para una planificación detallada y organizada, asegurando que ningún elemento esencial se olvide y manteniendo el control logístico y creativo para obtener los resultados deseados de manera eficiente.

Catering

El catering en una sesión fotográfica es fundamental para mantener al equipo energizado, enfocado y productivo a lo largo de la jornada. Proporcionar comida y bebida en el lugar de la sesión evita interrupciones, crea un ambiente de trabajo más cómodo y demuestra preocupación por las necesidades del personal. Este servicio contribuye a mantener altos niveles de energía y concentración, favoreciendo un ambiente laboral positivo y resultados satisfactorios en la sesión fotográfica.

Moodboards

Un moodboard en una sesión fotográfica es un tablero visual que resume el estilo y la estética del proyecto, incluyendo una selección de imágenes que capturan la esencia y la inspiración de la sesión de fotos. Debe tener una colección de fotos cuidadosamente elegidas que reflejen el concepto y la dirección creativa de la sesión, incluyendo elementos como colores, texturas, poses y atmósferas deseadas. La importancia del moodboard radica en que sirve como una guía creativa para el equipo, ayudando a transmitir la visión del proyecto de manera visual y coherente, facilitando la comunicación y asegurando que todos los involucrados estén alineados en cuanto al estilo y la dirección de la sesión fotográfica.

Maquillaje

El maquillaje desempeña un papel crucial en una sesión fotográfica al resaltar los rasgos del modelo, controlar aspectos como la iluminación y la apariencia de la piel, y transmitir un estilo o concepto específico en las imágenes. Por otro lado, la presencia de un maquillista profesional en el equipo es fundamental, ya que este

experto posee los conocimientos y la experiencia necesarios para adaptar el maquillaje a las necesidades de la sesión, asesorar al modelo sobre las mejores técnicas y productos, y garantizar que el resultado sea óptimo. Además, el maquillista profesional contribuye a que el modelo se sienta cómodo y confiado durante la sesión, lo que se refleja en la calidad de las fotografías. En sesiones fotográficas de alto perfil, como campañas publicitarias o sesiones de moda, la presencia de un maquillista profesional es esencial para asegurar un resultado impecable y acorde a los estándares de la industria.

- El maquillaje ayuda a controlar aspectos como la iluminación, el sudor y la apariencia de la piel, asegurando que el modelo se vea perfecto en las fotografías.
- El maquillaje puede utilizarse para transmitir un estilo, una atmósfera o un concepto específico que se quiera reflejar en las imágenes.
- El maquillista puede asesorar al modelo sobre las mejores técnicas y productos a utilizar para lograr un resultado óptimo en las fotografías.
- En sesiones fotográficas de alto perfil, como campañas publicitarias o sesiones de moda, contar con un maquillista profesional es prácticamente imprescindible.

Peinado

El peinado es parte integral del éxito o fracaso de un retrato o fotografía de moda, la importancia del peinado radica en los siguientes aspectos:

- El peinado es fundamental para complementar el look y la imagen que se quiere transmitir en las fotografías.
- Un peinado adecuado ayuda a resaltar los rasgos del modelo y a crear una apariencia visualmente atractiva..
- El peinado debe estar en armonía con el maquillaje y el vestuario para lograr un resultado coherente y profesional

Vestuario y Fitting

El vestuario desempeña un papel fundamental en una sesión fotográfica de moda al transmitir el estilo, la imagen y el concepto deseado en las fotografías. Es crucial seleccionar prendas que sean apropiadas para el propósito de las fotos y que hagan sentir cómodo y confiado al modelo. La elección de ropa básica, sencilla y sin estampados llamativos ayuda a centrar la atención en el modelo y su expresión, definiendo su silueta de manera atractiva. El vestuario es responsabilidad del vestuarista.

Por otro lado, el fitting o ajuste de la ropa es esencial para asegurar que las prendas se adapten perfectamente al cuerpo del modelo y luzcan de manera óptima en las fotografías. Un fitting es una reunión entre el vestuarista y la modelo que garantiza comodidad y libertad de movimiento para el modelo, contribuyendo a resultados de alta calidad y una imagen impecable en sesiones fotográficas profesionales.

Shot List y esquemas lumínicos

Un shot list en una sesión fotográfica es una lista detallada que incluye los disparos o capturas específicas que se planean realizar durante la sesión. Este documento sirve para los siguientes propósitos:

- Optimizar el tiempo: El shot list ayuda a ir directamente a lo importante, evitando disparar en exceso y asegurándose de capturar todas las imágenes necesarias.
- Asegurar la visión creativa: El shot list funciona como una guía para garantizar que se capturen todas las fotografías de acuerdo a la visión y los objetivos establecidos para la sesión.
- Facilitar la selección final: Tener un shot list previo ayuda a organizar y seleccionar más eficientemente las mejores imágenes, ya que se sabe exactamente qué se buscaba capturar.

Para crear un shot list efectivo, se deben seguir estos pasos:

- Definir los objetivos y la visión creativa de la sesión.
- Visitar y analizar la locación donde se realizará la sesión.
- Listar los diferentes tipos de tomas, ángulos, modelos y acciones que se quieren capturar.
- Organizar la lista de tomas en un formato estructurado (por ejemplo, en una hoja de cálculo) que incluya detalles como número de toma, ubicación, modelos, ángulo, lente, etc.

- Compartir el shot list con todo el equipo de producción para asegurar que todos estén alineados.

De esta manera, el shot list se convierte en una herramienta fundamental para optimizar el tiempo, asegurar la visión creativa y facilitar la selección final de las mejores imágenes en una sesión fotográfica.

Software simulador de iluminación (Set a Light 3D)

El software Set a Light 3D de Elixier sirve como una herramienta de simulación de iluminación para fotógrafos y cineastas, permitiendo planificar y visualizar virtualmente ideas de iluminación antes de un rodaje. Funciona creando un estudio virtual donde se pueden configurar luces, cámaras, modelos y accesorios para simular diferentes escenarios de iluminación en tiempo real.

Imagen N°13. Set a light 3D

Fuente: <https://set-a-light-3d-studio.en.softonic.com/>

Características y Funcionamiento:

- Permite definir el espacio del estudio, configurar la iluminación, modelos, accesorios y herramientas de forma sencilla mediante arrastrar y soltar.

- Ofrece modelos 3D flexibles con opciones de personalización en cuanto a estilo, apariencia, ropa, pose y expresiones faciales.
- Simula la configuración de la cámara de forma realista, incluyendo la profundidad de campo y un histograma en tiempo real.
- Proporciona una vista previa en tiempo real de los resultados de la imagen, permitiendo ver cómo la luz afecta la escena al instante.
- Permite exportar planes de iluminación con todos los detalles técnicos necesarios en un formato JPG o PDF.
- Ofrece una comunidad donde se pueden descargar y compartir configuraciones de iluminación con otros usuarios.

Presupuesto

Entre los aspectos a considerar como presupuesto entrarían gastos de movilización, maquillista, peinado, el equipo de trabajo, catering, alquiler de estudio o de equipo, el pago a la modelo y el uso de utilería.

Solicitud de permisos

La solicitud de permisos para locaciones durante una sesión fotográfica es de vital importancia por varias razones fundamentales.

- **Legalidad y Cumplimiento Normativo:** Obtener los permisos necesarios para utilizar una locación específica garantiza que la sesión fotográfica se realice de manera legal y cumpla con las regulaciones locales y los requisitos legales pertinentes.

- **Prevención de Problemas Legales:** Al solicitar los permisos adecuados, se evitan posibles problemas legales relacionados con el uso no autorizado de propiedades privadas o públicas, lo que podría resultar en multas, demandas o interrupciones durante la sesión.
- **Respeto por la Propiedad y la Comunidad:** Obtener permisos demuestra respeto por la propiedad y la comunidad donde se llevará a cabo la sesión fotográfica, asegurando que se cumplan las normas locales y se minimice cualquier impacto negativo en el entorno.
- **Seguridad y Control:** La solicitud de permisos permite tener un control sobre la locación, asegurando que se respeten las condiciones acordadas y que se garantice la seguridad tanto de los participantes como del entorno durante la sesión.

Contratos por uso de imagen

La firma de contratos por uso de imagen es fundamental tanto para modelos freelance como para los representados por agencias, puesto que establece los términos y condiciones bajo los cuales se utilizará la imagen, protegiendo sus derechos y asegurando una compensación justa.

Algunos aspectos clave que deben incluirse en estos contratos son:

- **Alcance del uso de la imagen:** tipos de medios, plataformas, países, idiomas, etc.
- **Duración del permiso de uso:** si es por tiempo limitado o ilimitado.
- **Exclusividad o no exclusividad del uso de la imagen.**

- Compensación económica acordada por el uso de la imagen.
- Créditos y atribución al modelo.
- Derechos de modificación o retoque de las imágenes.
- Condiciones de terminación anticipada del contrato.

Para los modelos freelance, firmar estos contratos es crucial para proteger su imagen y asegurar que se respeten sus derechos, evitando que se utilice sin su consentimiento o que no reciban la compensación acordada.

En el caso de los modelos representados por agencias, éstas se encargan de negociar y firmar los contratos con los clientes, velando por los intereses del modelo. Sin embargo, es importante que el modelo revise y entienda los términos del contrato antes de firmarlo.

3.2.3.2. Producción

La producción fotográfica es la etapa crucial en la que la imagen comienza a tomar forma, donde se captura el contenido de acuerdo con el guión y el storyboard establecidos previamente. Durante esta fase, es fundamental mantener una comunicación fluida y coordinada entre todos los miembros del equipo, lo que permite asegurar que se siga el plan de trabajo previsto y que todos los elementos se capturen de manera coherente con la propuesta inicial. La producción fotográfica requiere de una ejecución precisa y meticulosa, ya que cualquier error o imprevisto puede tener un impacto significativo en la calidad y el resultado final de las imágenes.

Dirección de modelos

En una sesión fotográfica, es esencial tratar a la modelo con respeto, profesionalismo y empatía en todo momento. Las modelos suelen enfrentarse a menudo con su propia vulnerabilidad al conocer nuevas personas. Es importante transmitir una sensación de amabilidad a las modelos y al equipo en general independientemente del estatus o fama de su equipo humano para sacar el máximo partido de cada uno.

Recomendaciones :

- Saludar de manera amigable es un aspecto indispensable para que las modelos o talentos con los que trabajamos se sientan agusto en un primer contacto.
- Establecer una comunicación clara y amigable, explicando el plan de la sesión y cualquier requisito específico.
- Asegurarse de brindar un ambiente cómodo y seguro, donde la modelo se sienta libre para expresarse y sugerir ideas.
- Ser hospitalario con la gente con la que trabajamos, ofreciéndoles bebidas o la comida que se encuentra en el catering, nos asegura que las personas se sientan atendidas y bien recibidas.
- Durante la sesión, proporciona direcciones claras y constructivas, que te aseguren mantener un tono positivo y alentador.
- Respetar los límites físicos y personales de la modelo en todo momento, evitando comentarios inapropiados o comportamientos invasivos.
- Prestar atención a las necesidades de la modelo, subir el termostato, encender el aire acondicionado o cubrir a la modelo en los momentos de

descanso y ofrecer una silla cuando haya pausas para cambiar la iluminación, son un buen gesto de cortesía.

- Recordar siempre expresar aprecio por su colaboración y dedicación al trabajo, reconociendo su contribución al proceso creativo.

Recomendaciones generales

Durante una sesión fotográfica, es fundamental seguir algunas recomendaciones generales para garantizar una experiencia exitosa y satisfactoria tanto para el fotógrafo como para los sujetos fotografiados.

- Firma de contratos por uso de imagen: Siempre durante el proceso de pre producción hay que asegurarnos de tener toda la documentación firmada, ya sea con un talento o modelo freelance (trabajador por cuenta propia) o de agencia.
- Checklist: Es importante tomarse un tiempo antes de la sesión fotográfica para revisar de nuevo los aspectos de utilería, catering, estudio o accesorios que nos hagan falta.
- Comunicación Efectiva: Mantener una comunicación clara y cordial con los clientes antes, durante y después de la sesión fotográfica es esencial para asegurar una experiencia positiva.
- Crear un Ambiente Cómodo: Es importante establecer un ambiente relajado y cómodo para que los sujetos se sientan a gusto y puedan expresar sus emociones de manera natural.

- Ofrecer Asesoramiento Personalizado: Proporcionar orientación sobre la vestimenta adecuada, sugerir cambios de ropa y brindar consejos sobre accesorios y peinados puede contribuir a mejorar la calidad de las fotografías.
- Realizar Pruebas Iniciales: Antes de comenzar la sesión, realizar algunas tomas de prueba puede ayudar a identificar los ángulos más favorecedores y permitir que el modelo se relaje.
- Conectar con el Modelo: Establecer una conexión con el modelo a través de una breve conversación puede ayudar a crear un ambiente más relajado y propicio para obtener fotografías auténticas.
- Variar la Vestimenta: Se recomienda llevar cambios de ropa durante la sesión para obtener una variedad de imágenes y estilos, lo que enriquecerá el resultado final.
- Aportar Texturas y Accesorios: Incorporar texturas y accesorios diferentes puede añadir interés visual a las fotografías, aportando profundidad y variedad al resultado final.

3.2.3.3. Pos producción

La pos producción fotográfica es la última etapa de la producción de una imagen, donde se realizan ajustes y cambios digitales para mejorar la calidad y el aspecto de la imagen. Recortar y nivelar, ajustar colores y contraste, corregir oscuridad y brillo, eliminar elementos no deseados y planificar son etapas importantes de este proceso. Los fotógrafos pueden mejorar y optimizar sus imágenes mediante el proceso de pos producción, que es fundamental para la creación de imágenes profesionales.

Clasificación y selección de imágenes en Bridge

El programa Adobe Bridge permite organizar y administrar archivos de imágenes y otros tipos de archivos. Permite a los fotógrafos visualizar, clasificar, etiquetar y administrar fácilmente sus fotografías.

Ventajas:

- Previsualización y comparación de múltiples imágenes: Bridge permite visualizar y comparar varias imágenes lado a lado en el panel Previsualizar, facilitando la selección de las mejores tomas.
- Modos de visualización a pantalla completa: Bridge ofrece modos como la Proyección de diapositivas que permiten revisar rápidamente un conjunto de imágenes a pantalla completa.
- Etiquetado y clasificación de imágenes: Bridge permite etiquetar, clasificar y rotar imágenes de manera sencilla para afinar la selección.
- Integración de herramientas de automatización: Bridge integra funciones como el apilamiento automático de imágenes panorámicas y HDR, ahorrando tiempo en el flujo de trabajo.
- Atajos de teclado eficientes: Bridge cuenta con atajos de teclado que aceleran las tareas de selección y organización de fotografías, como previsualizar a pantalla completa, seleccionar/deseleccionar todas las imágenes, y asignar clasificaciones.

Shortcuts

Cuadro No.3: Shortcuts Bridge

Comando	Acción
Espacio	Previsualizar imagen a pantalla completa
Ctrl/Cmd + A	Seleccionar todas las imágenes
Ctrl/Cmd + D	Deseleccionar todas las imágenes
Ctrl/Cmd + 1-5	Asignar clasificación de 1 a 5 estrellas
Ctrl/Cmd + R	Rotar imagen a la derecha
Ctrl/Cmd + L	Rotar imagen a la izquierda
Ctrl/Cmd + Z	Deshacer última acción
Ctrl/Cmd + Y	Rehacer última acción
Ctrl/Cmd + C	Copiar imagen seleccionada
Ctrl/Cmd + V	Pegar imagen copiada
Ctrl/Cmd + F	Buscar archivos
Ctrl/Cmd + N	Crear nueva carpeta
Ctrl/Cmd + T	Crear nueva colección
Ctrl/Cmd + P	Imprimir imagen seleccionada
Ctrl/Cmd + S:	Guardar imagen editada
Ctrl/Cmd + E	Editar imagen seleccionada en Photoshop
Ctrl/Cmd + I	Mostrar/Ocultar panel de información
Ctrl/Cmd + M	Mostrar/Ocultar panel de metadatos

Fuente: intranet.mcad.edu

Revelado digital

El revelado digital es el proceso de mejorar la apariencia y la calidad de una imagen digital, generalmente una fotografía capturada en formato RAW. Este proceso se lleva a cabo utilizando programas de edición de imágenes como Camera Raw, Photoshop o Lightroom.

Los pasos clave para realizar el revelado digital en Photoshop son:

1. Abrir la imagen en formato RAW en Photoshop utilizando Camera Raw:
  - Camera Raw es un complemento de Photoshop que permite ajustar y revelar imágenes RAW. Al abrir una imagen RAW, Photoshop la abre automáticamente en Camera Raw.
2. Realizar ajustes básicos en Camera Raw:
  - Ajustar la exposición, contraste, blancos, negros, claridad, vibración, etc.
  - Corregir el balance de blancos para obtener los colores correctos.
  - Ajustar las luces y sombras para mejorar el rango dinámico.
3. Aplicar correcciones locales:
  - Utilizar herramientas como el pincel corrector para eliminar elementos no deseados.
  - Usar máscaras de ajuste para aplicar cambios a áreas específicas de la imagen.
4. Optimizar la imagen final:
  - Ajustar el encuadre y la composición.
  - Aplicar filtros y efectos creativos si se desea.

Retoque digital

En este punto tenemos la imagen revelada, pero en la fotografía de moda, el maquillaje, el peinado, el vestuario, la posición de la modelo, la iluminación y la ubicación son cruciales, por lo que se realiza un retoque más específico para obtener una imagen de alta calidad. La importancia radica en los siguientes aspectos.

- **Mejora la apariencia:** El retocar las imágenes es esencial para mejorar la apariencia de las prendas y los modelos. Esto incluye eliminar arrugas, manchas y otros defectos visibles que pueden restar atractivo a la imagen.
- **Limpieza del fondo:** Es importante tener un fondo limpio y sin distracciones para que la atención se centre en la prenda o modelo.
- **Licuado y ajustes de forma:** El licuado es una herramienta útil para corregir la forma de las prendas y eliminar imperfecciones.
- **Ajustes de luz y contraste:** Ajustar la luz y el contraste es crucial para crear una imagen atractiva y que refleje la personalidad de la marca.

Herramientas de retoque

- **Pincel Corrector:** Utilizar el pincel corrector para corregir imperfecciones y hacer que desaparezcan de la imagen. Ajustar la textura y el tono de la piel para lograr un resultado natural.
- **Pincel Corrector Puntual:** Utilizar el pincel corrector puntual para eliminar manchas o arrugas en la piel. Ajustar el tamaño y la dureza del pincel para adaptarse al elemento que se desea eliminar.

- **Tampón de Clonar:** Utilizar la herramienta tampón de clonar para copiar elementos de una zona de la imagen y aplicarlos en otra. Ajustar el tamaño y la dureza de la herramienta para adaptarse al elemento que se desea copiar.
- **Relleno según el Contenido:** Utilizar el comando relleno según el contenido para eliminar elementos de gran tamaño o personas. Ajustar la selección para incluir un poco del fondo alrededor del elemento.
- **Capas de Retoque:** Utilizar capas de retoque para limpiar imperfecciones en la piel. Ajustar la opacidad de la capa de retoque o usar una máscara de capa para combinar los retoques.
- **Licuado y Ajustes de Forma:** Utilizar herramientas de licuado y ajustes de forma para corregir la forma de las prendas y eliminar imperfecciones.
- **Ajustes de Luz y Contraste:** Ajustar la luz y el contraste para crear una imagen atractiva y que refleje la personalidad de la marca.
- **Eliminación de Objetos No Deseados:** Utilizar herramientas de eliminación de objetos para eliminar elementos no deseados de la imagen.

Técnica Dodge/ Burn

El Dodge y Burn es una técnica de retoque de piel en Photoshop que se utiliza para corregir imperfecciones en la piel, como manchas, arrugas y otros defectos. La técnica consiste en utilizar herramientas de edición de imagen para "dodger" (evitar) y "burn" (quemar) áreas específicas de la piel.

Dodge: Se utiliza para reducir la oscuridad y el contraste en áreas específicas de la piel, como manchas o arrugas. Se aplica mediante el Pincel Corrector o el Pincel Corrector Puntual, ajustando la opacidad y el tamaño del pincel según sea necesario.

Burn: Se utiliza para aumentar la oscuridad y el contraste en áreas específicas de la piel, como las sombras o las arrugas. Se aplica mediante el Pincel Corrector o el Pincel Corrector Puntual, ajustando la opacidad y el tamaño del pincel según sea necesario.

Pasos a seguir:

1. Configurar el espacio de trabajo: Asegúrate de tener una imagen clara y enfocada en Photoshop para comenzar a trabajar.
2. Duplica la capa: Es importante duplicar la capa original para no afectar a la imagen principal y tener opción de retroceder en caso de que no nos agrade el resultado.
3. Hacer una limpieza rápida del rostro o el fondo con las herramientas tapón de clonar, pincel corrector o las que se ajusten a tu método de trabajo, para evitar imperfecciones como arrugas, granos, acné o marcas de la piel, cabellos o lanas en el vestuario.
4. Generar la primera capa de curvas: Esta opción nos permite controlar la luz y el contraste de la imagen.
5. Duplicar la capa de curvas.
6. Reducir la curva en la primera capa para subexponer y presionar Ctrl +I para invertir la capa, para tener un orden deberemos nombrar esta capa como Burn.

7. Aumentar la curva en la segunda capa para sobre exponer y presionar Ctrl +I para invertir la capa , para tener un orden deberemos nombrar esta capa como Dodge.
8. Nos colocamos en Burn, seleccionamos el pincel con los parámetros :
  - Dureza 100%
  - Opacidad 100%
  - Flujo 100%

Encontramos el tamaño del pincel que nos favorezca y pintamos sobre zonas que necesitan ser oscurecidas, por ejemplo: mejillas, mandíbula, contorno de nariz para definir el volumen del rostro.

9. Con los mismos ajustes de pincel nos colocamos en Dodge y pintamos en zonas que necesiten ser más claras, por ejemplo: contorno de los ojos, barbilla, frente o el dorso de la nariz.
10. En la capa de Burn, damos doble click hasta que aparezca el panel de propiedades y desvanecemos hacia la derecha hasta donde se requiera.
11. Como paso final repetimos el mismo proceso en la capa de Dodge.

Técnica separación de frecuencias

La técnica de separación de frecuencias es una herramienta de edición de imagen que se utiliza para separar las diferentes frecuencias de una imagen, como la textura, el ruido y la información de color. En el retoque de piel, esta técnica se utiliza para mejorar la calidad y la apariencia de la piel, eliminando imperfecciones y mejorando la textura.

Pasos a seguir:

1. Configurar el espacio de trabajo: Asegúrate de tener una imagen clara y enfocada en Photoshop para comenzar a trabajar.
2. Duplica la capa: Es importante duplicar la capa original para no afectar a la imagen principal y tener opción de retroceder en caso de que no nos agrade el resultado.
3. Hacer una limpieza rápida del rostro o el fondo con las herramientas tapón de clonar, pincel corrector o las que se ajusten a tu método de trabajo, para evitar imperfecciones como arrugas, granos, acné o marcas de la piel, cabellos o lanas en el vestuario.
4. Duplicar la primera capa y nombrarla Color.
5. Duplicar la segunda capa y nombrarla Textura.
6. Nos colocamos en la capa de Textura y seguimos los pasos:
  - Filtro
  - Desenfocar
  - Desenfoco Gausiano y lo dejamos en valores entre 4 y 8 pixeles, dependiendo de la imagen, queremos una foto en la que haya la menor textura posible. No es recomendable tener más de 13 pixeles porque se pierde el color.
7. Pasamos a la capa de Color y seguimos los pasos:
  - Imagen
  - Aplicar imagen, se abrirá un panel en el que ajustaremos los parámetros:

- Capa: Baja
- Canal: RGB
- Invertir: opción activada
- Fusión: añadir
- Opacidad: 100%
- Escala: 2
- Desplazamiento: 0

Aplicamos y en la capa Color seleccionamos el modo de fusión Luz Lineal.

8. Seleccionamos las dos capas y las agrupamos con el comando Ctrl+G para generar una carpeta la cual nombraremos como Frecuencias.
9. Para facilitar la visualización debemos colocarnos en la capa de color y desactivaremos la visualización de la capa de textura.
  - Con la herramienta de pincel corrector eliminaremos las variaciones de tono de los granitos, manchas o imperfecciones de la piel.
  - Con la herramienta pincel mezclador seleccionaremos Alt+S en las zonas para ir unificando el color.
10. Hacemos el proceso inverso y desactivamos la capa de color para trabajar en la textura.
  - Con la herramienta Parche podemos seleccionar las imperfecciones restantes y corregirlas.
  - Con la herramienta tapón de clonar en una opacidad baja, seleccionamos una textura que queramos colocar e iremos pasando el pincel sobre el rostro.

De esa manera, podremos limpiar la imagen y mejorar la calidad de la piel.

Aspectos a considerar dentro del retoque

- **Ética en el retoque:** Es importante tener en cuenta la ética en el retoque fotográfico, especialmente en la publicidad, para evitar alterar la realidad de manera excesiva y mantener la confianza del público.
- **Práctica y Experimentación:** Los fotógrafos deben practicar y experimentar con el retoque fotográfico de moda para desarrollar habilidades específicas, adaptarse a las tendencias cambiantes, aumentar su creatividad y eficiencia, y crear resultados que satisfagan las necesidades de las marcas y clientes.

3.2.3.4. Publicación en medios digitales

Mostrar fotografías en medios digitales es crucial para los fotógrafos por varios motivos: aumenta la visibilidad, permite que los usuarios disfruten y reconozcan su trabajo, sirve como un portafolio que demuestra habilidades, atrae clientes potenciales, facilita el networking con otros profesionales, actúa como una herramienta de marketing que puede atraer nuevos clientes. Además, recibir retroalimentación mejora las técnicas fotográficas, fomenta la creatividad, puede llevar a premios y distinciones que impulsan la carrera.

Photovogue

Photovogue es una comunidad de fotógrafos y amantes de la fotografía que se centra en la creación, así como en la difusión de contenido visual. La plataforma permite a los usuarios subir sus fotos, conectarse con otros fotógrafos y participar en concursos o desafíos fotográficos, con el objetivo de presentar a nuevos talentos fotográficos el

sello de calidad de Vogue. Cualquier fotógrafo, ya sea amateur o profesional, puede registrarse gratuitamente en PhotoVogue para crear un perfil y subir sus fotografías, esto suele ser beneficioso para fotógrafos que desean expandir su portafolio y ser visibles en el medio.

PhotoVogue también promueve convocatorias abiertas para buscar talentos en regiones específicas del mundo o por tema. Las convocatorias abiertas son evaluadas por personal de Condé Nast de todo el mundo y expertos visuales de la comunidad visual internacional en general, garantizando así un esfuerzo constante hacia una perspectiva inclusiva y multifacética.

Kavyar

Es una plataforma online que nos permite enviar nuestros trabajos a revistas impresas, revistas online, sitios web y de social media. Si bien la mayoría son de moda, también las hay de arte, retrato o desnudo. Esta plataforma te permite conectarte con fotógrafos y el equipo detrás de las producciones.

Para que tus fotografías sean publicadas debes estar atento a las convocatorias que haga cada revista y enviar las fotografías en la calidad que te solicitan, llenar todos los campos correctamente, al tener muchas fotografías por aprobar las revistas suelen cobrar cuando deseas hacer una modificación y no está dentro del tiempo establecido.

Consejos:

- Investigar el estilo que maneja la revista: Por ejemplo, si tiene fotografías de modelos masculinos y aplicamos a una revista donde solo se publican fotografías de modelos femeninas, es muy probable que no nos seleccionen. Por otro lado, si enviamos las mismas fotografías que aparte de ser masculinas pero el estilo de la sesión era urbano y las enviamos a una revista que se enfoca en el desnudo, también pueden descartar nuestro trabajo. Al contrario, si nos fijamos en el tipo de contenido que publican y su línea editorial, haremos producciones pensadas en la revista a la que queremos enviar y tenemos más posibilidades de ser seleccionados.
- Llenar los datos correctamente: Debe detenerse a leer lo que busca la revista, mandar las fotografías en las dimensiones solicitadas, agregar el pie de foto correctamente y añadir los créditos de nuestro equipo humano, que estuvo involucrado en la sesión de fotos, todos los datos se deben llenar por la plataforma para que no hayan inconvenientes. Las revistas suelen cobrar un estimado de \$20 o \$50 por el cambio en la publicación, así que hay que tener cuidado.
- Leer los requisitos y acuerdos: Hay revistas que piden exclusividad, es decir que no puedo ser publicado en otra revista al mismo tiempo.
- Las revistas suelen tener tarifas de cancelación: Hay veces en las que el tiempo de aprobación es muy largo o siente que no lo van a seleccionar y decide enviar las editoriales a varias revistas, puede ser el caso que lo aprueben en una de ellas y la más importante te pide exclusividad por el

contenido, así que se debe cancelar. Esto es un aspecto importante para hacer una correcta elección para saber en que revista deseamos publicar.

Aspectos que suelen tomar en cuenta:

- Todo el contenido enviado debe ser original y no infringir derechos de autor de terceros. No aceptan editoriales que hayan sido plagiadas.
- Las imágenes deben ser de alta calidad y no tener marcas de agua ni logotipos. Se suelen requerir los créditos de Instagram para promoción, créditos de estilismo y créditos de equipo completo.
- Todos los créditos del equipo deben agregarse al lugar designado. No suelen considerar créditos que se envían en forma de mensajes, PDF o WORD, u otros documentos.
- Si se aprueba una serie, eso no te garantiza que todas las imágenes se utilizarán y publicarán. Las revistas se reservan el derecho de elegir qué fotografías se publicarán.
- Las revistas pueden recortar, editar o modificar su contenido para adaptarlo a su estilo editorial, estética y requisitos.
- Las revistas se reservan el derecho de cambiar el nombre del editorial o realizar los cambios necesarios en el título del envío y el texto que lo acompaña. Todos los nombres con palabras: editorial, moda, belleza, sesión fotográfica, sesión de fotos y otros se cambiarán automáticamente al nombre del modelo. Es importante tener un concepto definido y enviarlo junto con las fotografías para que esto no suceda.

- Suelen haber revistas que no proporcionas Tear Sheets (imágenes con el logo de la revista), así que debemos fijarnos si estamos aplicando por la mención o por el reconocimiento.

3.3. Muestra final

Este proyecto se divide en tres etapas. En la primera etapa de pre producción, se realizó una carpeta con todos los datos necesarios para llevarla a cabo, desde el scouting hasta el desarrollo del moodboard, brief o la selección del vestuario.

La producción fotográfica se basó en dos conceptos, el primero Mutante y el segundo Coralee.

Mutante

Híbrido entre humano y alien del futuro, es un ser humanoide de piel brillante de apariencia desconocida y emana una energía que desafía toda explicación científica convencional. Su presencia inspira una sensación de intriga y asombro, pero también despierta temores arraigados en el misterio y lo desconocido. La piel brillante de este ser refleja colores iridiscentes, como si estuviera impregnada de nanotecnología avanzada o de propiedades desconocidas para nuestra comprensión actual. Esta apariencia disruptiva sugiere que los apliares son mucho más que una simple fusión entre humano y alienígena; podrían representar el próximo paso en la evolución, o incluso la convergencia de diferentes líneas temporales y realidades.

Imágenes seleccionadas:

Imagen N°14. Mutante

Fuente: Melissa Tituaña

Imagen N°15. Mutante

Fuente: Melissa Tituaña

Imagen N°16. Mutante

Fuente: Melissa Tituaña

Imagen N°17. Mutante

Fuente: Melissa Tituaña

Imagen N°18. Mutante

Fuente: Melissa Tituaña

Imagen N°19. Mutante

Fuente: Melissa Tituaña

Coralee

La colección de Coralee destaca la fascinación por la estética de las serpientes, enfocándose en la elegancia de su movimiento y la complejidad de sus patrones y colores. Al explorar la dualidad inherente de las serpientes, Coralee aprovecha la asociación de estos reptiles con conceptos opuestos, como la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, y el bien y el mal, para transmitir mensajes y emociones complejas a través de sus diseños. Esta interpretación creativa no solo resalta la belleza de las serpientes, sino que también ofrece una reflexión sobre la naturaleza dual de la existencia humana y la superación de miedos personales mediante la confrontación con lo desconocido.

Imágenes seleccionados:

Imagen N°20. Coralee

Fuente: Melissa Tituaña

Imagen N°21. Coralee

Fuente: Melissa Tituaña

Imagen N°22. Coralee

Fuente: Melissa Tituaña

Imagen N°23. Coralee

Fuente: Melissa Tituaña

Imagen N°24. Coralee

Fuente: Melissa Tituaña

Imagen N°25. Coralee

Fuente: Melissa Tituaña

3.4. Grupos objetivos

3.4.1. Publico real/usuarios finales

El público real de este proyecto consiste en fotógrafos profesionales, estudiantes de fotografía y aficionados que están profundamente interesados en la excelencia fotográfica, su aplicación en el mundo de la moda y el diseño.

Basado en la encuesta de Estratificación de Nivel Socioeconómico NSE 2011, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), este proyecto busca llegar al grupo social B y C+ ya que incluye a personas con un estilo de vida de estrato medio con educación superior o posgrado, esto corresponde al 11,2% y 22,8% de la población investigada. (Instituto Nacional de Estadística y Censo [INEC], 2011)

3.4.2. Público potencial/intermediarios

El público potencial son diseñadores de moda, maquillistas, vestuaristas o personas interesadas en conocer como se realizan las editoriales de moda y fotografías iniciándose en la fotografía editorial

3.4.3. Propuesta de diseño

El concepto se basa en la entrega de un producto físico, en este caso un libro manual que recopila aspectos técnicos de iluminación, color, equipos, procesos de elaboración de una producción, narrativa visual y análisis de imagen. El manual fotográfico no solo se enfoca en brindar herramientas técnicas para la realización de sesiones fotográficas editoriales de moda, sino que también busca abordar aspectos del diseño editorial. Esta materia, adquirida durante la carrera de diseño fotográfico, es fundamental para la creación de publicaciones impresas y digitales de alta calidad.

3.4.4. Diseño en detalle

3.4.5. Aspecto o forma

El material fotográfico fue registrado en distintos ángulos y planos. Tomamos como protagonistas al vestuario y a las modelos para destacar las prendas como elementos principales de la colaboración con los diseñadores de moda. El manual es presentado en un formato de 19 x 25 cm.

3.4.6. Materiales, plataformas y soportes

Para la elaboración del manual se utilizó papel couché mate para las hojas de contenido, papel de hilo para las hojas con personajes relevantes y frases, papel couché brillante para los adheribles fotográficos, papel calco para índices y separadores de contenido y pasta dura para el exterior de cada tomo del manual.

Cuadro No.4: Materiales, plataformas, soportes

Fotografía	Vídeo	Plataformas	Software
Cámara Sony Alpha 7III	Cámara Sony Alpha 7III	Mag Cloud	Adobe Photoshop
Lente 28-70mm	Lente 28-70mm	Kavyar	Adobe Bridge
Rebotador	Tarjeta de memoria	Instagram	Adobe InDesign
Disparador	Batería		Adobe Lightroom
Tarjeta de memoria	Trípode de cámara		
Batería			
Snoot			
c stands			
Soft box			
Cables de poder			
Flashes			
Fondos de colores			
Fotometro			

Fuente: Melissa Tituaña

3.4.7. Experiencia de usuario

3.5. Diseño final

Como diseño final se presentará un foto libro tanto en digital como en físico con su correspondiente empaque.

Imagen N°26. Portada

Fuente: Melissa Tituaña

Imagen N°27. Diseño interior

Fuente: Melissa Tituaña

Imagen N°28. Diseño interior

Fuente: Melissa Tituaña

3.6. Verificación

El proyecto de titulación Moda y Fotografía, es innovador y de utilidad para los estudiantes en formación de diseño fotográfico; presenta información valiosa con temáticas de actualidad y fotografías de alta calidad. (Lic. Tamia Vivero)

3.7. Producción

Para la producción de este manual fotográfico se llevó a cabo una investigación teórica que se refleja en cada tomo. Estos libros destacan las destrezas en diseño editorial adquiridas a lo largo de la carrera y ofrecen un contenido técnico que facilita la comprensión de los lectores. El diseño atractivo y bien estructurado de cada tomo permite que se convierta en una herramienta interactiva y accesible.

El formato de los tres libros que conforman el manual es de 19 x 25 cm., un tamaño adecuado para la lectura. Además, el manual se caracteriza por la utilización de diversos materiales que se adaptan al diseño, contribuyendo a un producto final de calidad.

4. Mercado

Se difundirán las fotografías en las redes sociales de la Diseñadora Fotográfica como Instagram y se enviarán a plataformas fotográficas para su difusión como Kavyar y Photovogue.

4.1. Presupuesto del prototipo, costo y precio de venta

4.1.1. Presupuesto ideal

Cuadro No.5 : Presupuesto

PRESUPUESTO	Detalle		Cantidad	Valor Total
	Equipo	Fotográfico y vídeo	2 días	\$400
		Estudio fotográfico	1 día	\$500
		Computador	4 meses	\$1920
	Producción	Modelos	2 días	\$220
		Transporte	2 días	\$60
		Catering	2 días	\$300
		Maquillaje	4 maquillajes / 2 por día	\$200
		Peinado	4 peinados	\$80
		Imprevistos	-	\$40
Postproducción	Paquete completo de Adobe	\$57,99/4 meses	\$231,96	
Material Físico	Pruebas de impresión	\$60	\$60	
	Libros	10 ejemplares	\$3500	
	Fotografías	4 fotografías	\$200	
Gastos Fijos	Servicios Básicos	\$60	\$60	
Producción Fotográfica	Revelado y retoque digital	\$30 x foto 12 fotos	\$360	
Producción Editorial	Diseño de maquetas	3 maquetas	\$400	
	Diseño por hoja	\$15 /200 hojas	\$3000	
	Diseño de portada	3 portadas	\$60	
	Diseño de artes finales	18 artes finales	\$250	
		Total	\$11.841,96	

Fuente: Melissa Tituaña

4.1.2. Presupuesto real

Cuadro No.6 : Presupuesto

PRESUPUESTO	Detalle		Cantidad	Valor Total
	Equipo	Fotográfico y vídeo	2 días	\$200
		Estudio fotográfico	1 día	\$360
		Computador	4 meses	\$480
	Producción	Modelos	2 días	\$220
		Transporte	2 días	\$60
		Catering	2 días	\$300
		Maquillaje	4 maquillajes / 2 por día	\$125
		Peinado	4 peinados	\$40
		Imprevistos	-	\$40
Postproducción	Paquete completo de Adobe	\$57,99/4 meses	\$231,96	
Material Físico	Pruebas de impresión	\$60	\$60	
	Libros	3 ejemplares	\$350	
	Fotografías	4 fotografías	\$200	
Gastos Fijos	Servicios Básicos	\$60	\$60	
Producción Fotográfica	Revelado y retoque digital	\$20 x foto 12 fotos	\$240	
Producción Editorial	Diseño de maquetas	3 maquetas	\$150	
	Diseño por hoja	\$8/ 200 hojas	\$1600	
	Diseño de portada	3 portadas	\$30	
	Diseño de artes finales	18 artes finales	\$250	
		Total	\$4996,96	

Fuente: Melissa Tituaña

5. Cierre

5.1. Conclusiones

Culminado el presente Proyecto de Titulación "MODA Y FOTOGRAFÍA" se caracteriza por brindar herramientas técnicas a estudiantes de fotografía, fotógrafos aficionados y diseñadores emergentes. Este Manual no sólo proporciona conocimientos técnicos, sino también una comprensión profunda de la estética y la cultura visual contemporánea.

El Manual se centra en la creación de una sesión fotográfica editorial de moda, proporcionando guías y ejemplos prácticos para que los estudiantes y fotógrafos aficionados puedan aprender y aplicar los fundamentos necesarios. El manual también se dirige a diseñadores emergentes, proporcionándoles una comprensión profunda de la fotografía de moda y cómo esta puede ser utilizada para comunicar sus ideas y estilos.

1. Profesionalización de la fotografía de moda: La fotografía de moda ha evolucionado significativamente en los últimos años, pasando de ser un simple registro de la moda a una especialidad dentro del campo fotográfico. La profesionalización de la fotografía de moda requiere no solo dominar técnicas específicas, sino también desarrollar un estilo propio y reconocible. Esto se logra mediante la combinación de la técnica con una visión estética única, lo que permite a los fotógrafos crear imágenes que no solo reflejan la moda, sino que también la interpretan y la transforman.

2. La estética debe tener el mismo valor que la técnica para la resolución de un estilo: La estética y la técnica son dos aspectos fundamentales en la fotografía de moda. La estética se refiere a la apariencia visual de una imagen, mientras que la técnica se refiere a los conocimientos y habilidades necesarios para capturar y manipular la luz. Ambos aspectos deben tener el mismo valor para la resolución de un estilo fotográfico. La estética proporciona el contexto y la sensación que se desea transmitir, mientras que la técnica permite a los fotógrafos controlar y manipular la luz para lograr ese estilo.
3. La sociedad actual es visual se comunica principalmente a través de imágenes. La fotografía de moda es un medio poderoso para comunicar conceptos, emociones y estilos de vida. La editorial de moda es un relato visual que comunica historias y mensajes a través de imágenes. La fotografía de moda no solo refleja la moda, sino que también la crea y la redefine.
4. El contenido de la imagen es actualmente una semiósfera y deja de ser una imagen con un solo significado: Las imágenes no solo reflejan la moda, sino que también la interpretan y la transforman. La fotografía de moda no solo es un medio para comunicar información, sino que también es un medio para crear significados y emociones.

5.2. Recomendaciones

En la malla regular de educación para diseñadores fotográfico es recomendable tener a la vista:

1. Ampliar las fronteras culturales de los diseñadores fotográficos: La editorial de moda posee una narrativa distintiva y altamente significativa en conexión con la cultura de la época. Es fundamental que los diseñadores fotográficos amplíen sus conocimientos y comprensión de los contextos culturales, sociales y artísticos que influyen en la fotografía de moda. Esto les permitirá crear imágenes más ricas, complejas y relevantes, que vayan más allá de la simple representación de la moda.
2. Estudiar la moda y la fotografía como sistemas complejos de comunicación: Estos son sistemas que interpretan y reflejan los valores, las tendencias y las transformaciones de la época. Es recomendable que los diseñadores fotográficos estudien en profundidad cómo estos sistemas se interrelacionan y cómo pueden utilizarlos para comunicar mensajes y narrativas más significativas. Este conocimiento les permitirá desarrollar un enfoque más estratégico y conceptual en su práctica fotográfica.
3. Profundizar en el uso de la tecnología y la inteligencia artificial: Las nuevas generaciones de diseñadores fotográficos deben estudiar a fondo las posibilidades que ofrecen la tecnología y la inteligencia artificial en el campo de la fotografía de moda. Esto les permitirá

- explorar nuevas formas de creación, manipulación y difusión de imágenes, adaptándose a los cambios y tendencias de la industria.
4. Diferenciar la estética propia de una escuela fotográfica de la búsqueda de estilo, innovación y ruptura: Es importante que los diseñadores fotográficos sean capaces de distinguir entre la estética propia de una escuela o tradición fotográfica y la búsqueda de un estilo, innovación y ruptura en la fotografía de moda. Conocer las convenciones y códigos estéticos de las diferentes escuelas fotográficas les permitirá desarrollar un lenguaje visual propio, al mismo tiempo que se aventuran a explorar nuevas formas de expresión.
  5. Aprender de los errores: Los diseñadores fotográficos deben aprender a ver los errores como una parte fundamental del proceso de aprendizaje y crecimiento en la fotografía de moda. Cometer errores les permite identificar áreas de mejora, probar nuevas técnicas y experimentar con diferentes enfoques creativos. Lejos de temerlos, los diseñadores deben abrazar el error como una oportunidad de aprendizaje, desarrollando así una mentalidad creativa y resiliente que les ayude a mejorar constantemente su práctica fotográfica.
  6. Los diseñadores fotográficos deben buscar orientación y mentorías: Acudir a personas con más experiencia, como fotógrafos, editores y estilistas, puede brindar una perspectiva valiosa y consejos prácticos para mejorar. Establecer relaciones de mentorías o colaboraciones con expertos en el campo puede acelerar significativamente el

desarrollo de habilidades y conocimientos. Además, construir una red de apoyo les permitirá compartir experiencias, recibir retroalimentación y aprender de sus pares, lo cual es fundamental para mantenerse actualizados, inspirados y conectados con otros profesionales. Esta red de apoyo puede convertirse en una fuente invaluable de conocimiento, oportunidades y retroalimentación para mejorar constantemente.

5.3. Bibliografía

- 14ymedio. (s. f.). 14ymedio - Diario hecho en Cuba. Recuperado de <https://www.14ymedio.com/>
- 100ASA Ltd. (s. f.-a). Famous photographers who used polaroid film | 100ASA. Recuperado de <https://100asa.com/blog/instant-photography-most-notably-polaroid-was-a-creative>
- Abadia, M. (2016, 30 octubre). Tim Walker | Fotografía relatada que deslumbra y enriquece. Recuperado de <https://arteaunclick.es/2016/04/04/tim-walker-fotografia-moda-escenografia/>
- Adobe Bridge Shortcuts | MCAD Intranet. (s. f.). Recuperado de <https://intranet.mcad.edu/content/adobe-bridge-shortcuts>
- Adrian Enamorado Photos. (2023, 2 abril). *Dodge & Burn Avanzado en Menos de 3 Minutos con Adobe Photoshop* [Archivo de vídeo]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=xlrF9jm6tWA>
- Alegre, A. (2017). EVOLUCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA DE MODA: ESTUDIO TEÓRICO y PROPUESTA FOTOGRÁFICA PROPIA. *Core.ac.uk*. Recuperado de <https://core.ac.uk>
- Alpha Universe | Notas. (s. f.). Recuperado de <https://www.sony.com.mx/alphauniverse/stories/lentes-basicos-para-hacer-fotografia-de-moda>

- Antonio Garci. (2017, 7 noviembre). *Tutorial Photoshop - Separación de frecuencias para Retoque de piel EXPLICADO* | Antonio Garci [Archivo de vídeo]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=Yd1uCkr3JHg>
- Ashe Studio. (2024a, febrero 15). Checklist para la sesión de fotos: prepara y lleva todo • *Fotografía • Video • Photobook - Ashe Studio*. Recuperado de <https://ashestudio.com.mx>
- Ashe Studio. (2024b, marzo 6). *Fotógrafo Profesional CDMX • Fotografía Premium México*. Recuperado de <https://ashestudio.com.mx/>
- Camilo Adobe. (2024, 11 mayo). *10 CONSEJOS EN ADOBE BRIDGE - ¿Para que sirve Adobe Bridge?* [Archivo de vídeo]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=PXqtDuvFscQ>
- CentrodelaImagen. (2015, 15 septiembre). Presentan la obra fotográfica de Lee Miller. Recuperado de <https://centrodelaImagen.wordpress.com/2015/09/15/presentan-la-obra-fotografica-de-lee-miller/>
- Colino. (2012, 20 febrero). El New look de Dior está de cumpleaños: el perfecto savoir faire. Recuperado de <https://www.tendencias.com/noticias-de-la-industria/dior-cumple-65-años>.
- Cómo preparar a tus clientes para una sesión fotográfica. (s. f.-a). Recuperado de <https://www.pixellu.com/es-es/blog/prepara-a-tus-clientes-para-una-sesion-fotografica/>

Cómo preparar a tus clientes para una sesión fotográfica. (s. f.-b). Recuperado de <https://www.pixellu.com/es-es/blog/prepara-a-tus-clientes-para-una-sesion-fotografica/>

Cross. (2017, 5 abril). Martin Munkácsi, el padre de la fotografía de moda. Recuperado de <https://chezagnes.blogspot.com/2017/04/martin-munkacsi-fotografia.html>

Cut Up Studio | Irving Penn, el fotógrafo que revolucionó la moda. (2020, 16 septiembre). Recuperado de <https://cutup.es/2020/09/16/irving-penn-el-fotografo-que-revoluciono-la-moda/>

Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad. (s. f.). Recuperado de https://repositorioinstitucional.ceu.es/bitstream/10637/6517/1/Tecnica_BeatrizG&DanielC_2018.pdf

Elenapardo. (2023, 21 agosto). Annie Leibovitz, ¿Cómo son sus fotografías? Recuperado de <https://www.benowu.com/annie-leibovitz-como-son-sus-fotografias/>

Elixier Software GmbH. (2023a, septiembre 8). Technique and Features - elixier Software. Recuperado de <https://www.elixier.com/en/set-a-light-3d/technique-and-features/>

El fascinante mundo de la fotografía de moda. (s. f.). Recuperado de <https://www.adobe.com/es/creativecloud/photography/discover/fashion-photography.html>

El pictorialismo el arte de hacer fotografía. (2017). Recuperado de: <https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/62839/EI%20pictorialismo.%20El%20arte%20de%20hacer%20fotograf%C3%ADa.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=Los%20fot%C3%B3grafos%20pictorialistas%20no%20buscan,papel%20secundario%20a%20la%20t%C3%A9cnica.>

Fernando. (2024, 6 junio). Annie Leibovitz: Mi análisis de una fotógrafa ícono - Fernando Cortés. Recuperado de <https://fernandocortes.com/annie-leibovitz-mi-analisis-de-una-fotografa-icono/>

Figueroa, B. (2021a, diciembre 22). ¿Cuáles son los tipos de fotografía de moda que existen? Recuperado de <https://mott.pe/noticias/cuales-son-los-tipos-de-fotografia-de-moda-que-existen/>

Francia, D. (2024, 28 abril). Baron Adolf De Meyer, fotógrafo de moda. Recuperado de <https://culturainquieta.com/arte/fotografia/baron-adolf-de-meyer-fotografo-de-moda/>

Gardiner, M. (2020, 18 agosto). Cómo Organizar Fotos GRATIS con Adobe Bridge (guía rápida). Recuperado de <https://photography.tutsplus.com/es/articles/how-to-use-adobe-bridge-to-organise-your-photos-for-free-quick-start-guide--cms-35698>

El gran debate sobre la educación pública y privada. (s. f.). Recuperado de <https://lanetwork.org/el-gran-debate-sobre-la-educacion-publica-y-privada/>

Hacking, J. (2012). Photography: The Whole Story. (2012).

- Harrison, C. (s. f.). *Modernismo: Movimientos en el Arte Moderno (Serie Tate Gallery)*. Encuentro.
- Helmut Newton Foundation. (2021, 4 octubre). Helmut Newton: Polaroids – HELMUT NEWTON FOUNDATION. Recuperado de <https://helmut-newton-foundation.org/en/ausstellungen/helmut-newton-polaroids/>
- Inmofotos. (2024, 18 marzo). ► Tipos de iluminación en fotografía 【9 ejemplos】 | Inmofotos. Recuperado de <https://inmofotos.es/listas/tipos-de-iluminacion-en-fotografia/>
- Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. (2019, 14 noviembre). Las tarjetas de visita: fotógrafos en Barcelona en la década de 1860. IEFEC. Recuperado de <https://www.iefc.cat/es/galeria/tarjetas-visita-barcelona-1860/>
- Invitado, A. (s. f.-a). El Razonamiento Fotográfico Como la Clave para Conseguir Mejores Fotografías. Recuperado de <https://www.dzoom.org.es/el-razonamiento-fotografico-como-la-clave-para-conseguir-mejores-fotografias//>
- Jorgegonzalez. (2020, 26 abril). 9 sitios o publicaciones donde poder mostrar tus fotos. Recuperado de <https://fotovyvideobarcelona.com/9-sitios-o-publicaciones-donde-poder-mostrar-tus-fotos/#:~:text=Kavyar%20es%20una%20palataforma%20online,web%20y%20de%20social%20media.>
- Lautrec, T. (s. f.). ¿Qué es la preproducción audiovisual? Recuperado de <https://www.toulouselautrec.edu.pe/blogs/que-es-preproduccion-audiovisual>

Machuca, F. (2021a, noviembre 20). Conoce los esquemas de iluminación y consigue una luz perfecta para todas tus fotografías. Recuperado de https://www.crehana.com/blog/estilo-vida/esquemas-de-iluminacion/#google_vignette

MARTHA-GRAHAM-by-Edward-Jean-Steichen-1931. (s. f.). Recuperado de <https://irenebrination.typepad.com/.a/6a00e55290e7c48833019b00d14098970b-popup>

Martin, G., & Martin, G. (2024, 11 abril). 4 recommended lenses for fashion and portraiture. Recuperado de <https://proedu.com/blogs/news/4-recommended-lenses-for-fashion-and-portraiture>

MD, P. (2022, 6 octubre). Alexey Brodovitch, arte en las páginas del Harper’s Bazaar. Recuperado de <https://www.laimprentacg.com/alexey-brodovitch/>

Nates, Ó. C. (2017, 26 mayo). David Bailey, mini-biografía + galería. Recuperado de <https://oscarenfotos.com/2014/06/22/david-bailey-mini-biografiagalera/>

Paez, L. (2021a, diciembre 22). ¿Qué es Notion? La mejor app de productividad que organizará tu vida. Recuperado de <https://www.crehana.com/blog/negocios/que-es-notion/>

Peña, A. (2019, 4 noviembre). Annie Leibovitz: la historia de la cultura pop transformada en fotografías. Recuperado de <https://www.impuremag.com/annie-leibovitz-fotografa/>

Pérez, M. (2023, 22 noviembre). Mejor Cámara Instantánea 2024. Recuperado de <https://www.blogdelfotografo.com/camaras-instantaneas/>

Que es una camara digital compacta ? (2023, 6 noviembre). Recuperado de https://www.kentfaith.es/blog/article_que-es-una-camara-digital-compacta_2555

Rodríguez, H. (2022a, enero 23). Fotografía de moda: ¡captura el glamour de las pasarelas! Recuperado de <https://www.crehana.com/blog/estilo-vida/fotografia-de-moda/>

Ruiz, N., & Ruiz, N. (2019, 13 junio). La historia de una revista de moda: Vogue | Blog de DSIGNO. Recuperado de <https://www.dsigno.es/blog/disenio-de-moda/la-historia-de-una-revista-de-moda-vogue>

Salibian, S. (2023, 22 febrero). First Look at the Guy Bourdin Exhibition at Armani/Silos. *WWD*. Recuperado de <https://wwd.com>

Salinas, A. (2021, 16 septiembre). Tipos de cámaras fotográficas. Recuperado de <https://mott.photography/tipos-de-camaras-fotograficas/>

Santamaría, A. S. (2023, 2 junio). ¿Cómo se usan los Difusores y Modificadores de Luz y qué diferencias tienen? Recuperado de <https://photomkt.com/tipos-de-difusores-modificadores-de-luz/>

Set.a.light 3D STUDIO. (2016, 24 agosto). Recuperado de <https://set-a-light-3d-studio.en.softonic.com/>

Testino, M. (s. f.-a). *Biography*. Recuperado de <https://mariotestino.com/biography/>

Texto y locución: Víctor Lloret. (2023, 13 julio). La muerte del Che Guevara.

historia.nationalgeographic.com.es. Recuperado de

<https://historia.nationalgeographic.com.es>

Tim Walker. (2016, 28 septiembre). Recuperado de

<https://fotografiaconstruida.com/portfolio/tim-walker/>

Un espacio de trabajo que conecta tus notas, documentos y tareas | Notion. (s. f.).

Recuperado de <https://www.notion.so/es-es>

Villalonga, C. (2022, 2 febrero). Man Ray y su influencia en la moda actual.

Recuperado de <https://infomag.es/2022/02/man-ray-y-su-influencia-en-la-moda-actual/>

Ymedio. (2021, 23 noviembre). El formato medio en la fotografía: ventajas y

desventajas. *14ymedio*. Recuperado de <https://www.14ymedio.com>

6. Anexos

6.1. Cuadros

Cuadro N°1: Campos de conocimiento

Campo Amplio	Campo Específico	Campo Detallado
Educación	Diseño	Arte

Fuente: Melissa Tituaña

Cuadro No.2: Estrategia y táctica

Planteamiento estratégico			Planteamiento Táctico
Fases	Período	Temas a investigar o acciones a ejecutar	
Primera fase: Investigación y desarrollo de marco teórico	Del 15 al 19 de abril	Desarrollo del marco teórico: ● Cap I: Fotografía de moda ● Cap II: Técnica fotográfica para editoriales de moda ● Cap III: Proceso creativo	● Investigación bibliográfica ● Elaborar carpetas de pre producción
Segunda fase: Proceso de diseño.	Del 27 al 31 de mayo	● Culminación de marco teórico. ● Preproducción ● Producción ● Postproducción	Equipos de fotografía (trípode, luces, etc.) ● Ilustrador ● Photoshop ● InDesing
Tercera fase: Diseño final	Del 1 al 5 de junio	Maquetación del libro Edición Final de Fashion Fim Pruebas de impresión	● In Design
Revisión del proyecto	Del 8 al 10 de julio	Últimas correcciones del proyecto Seteo de exposición en auditorio	
Entrega final	Del 22 al 26 de julio de 2024	Entrega al departamento de titulación	

Fuente: Melissa Tituaña.

Cuadro No.3: Shortcuts Bridge

Comando	Acción
Espacio	Previsualizar imagen a pantalla completa
Ctrl/Cmd + A	Seleccionar todas las imágenes
Ctrl/Cmd + D	Deseleccionar todas las imágenes
Ctrl/Cmd + 1-5	Asignar clasificación de 1 a 5 estrellas
Ctrl/Cmd + R	Rotar imagen a la derecha
Ctrl/Cmd + L	Rotar imagen a la izquierda
Ctrl/Cmd + Z	Deshacer última acción
Ctrl/Cmd + Y	Rehacer última acción
Ctrl/Cmd + C	Copiar imagen seleccionada
Ctrl/Cmd + V	Pegar imagen copiada
Ctrl/Cmd + F	Buscar archivos
Ctrl/Cmd + N	Crear nueva carpeta
Ctrl/Cmd + T	Crear nueva colección
Ctrl/Cmd + P	Imprimir imagen seleccionada
Ctrl/Cmd + S:	Guardar imagen editada
Ctrl/Cmd + E	Editar imagen seleccionada en Photoshop
Ctrl/Cmd + I	Mostrar/Ocultar panel de información
Ctrl/Cmd + M	Mostrar/Ocultar panel de metadatos

Fuente: intranet.mcad.edu

Cuadro No.4: Materiales, plataformas, soportes

Fotografía	Vídeo	Plataformas	Software
Cámara Sony Alpha 7III	Cámara Sony Alpha 7III	Mag Cloud	Adobe Photoshop
Lente 28-70mm	Lente 28-70mm	Kavyar	Adobe Bridge
Rebotador	Tarjeta de memoria	Instagram	Adobe InDesign
Disparador	Batería		Adobe Lightroom
Tarjeta de memoria	Trípode de cámara		
Batería			
Snoot			
c stands			
Soft box			
Cables de poder			
Flashes			
Fondos de colores			
Fotometro			

Fuente: Melissa Tituaña

Cuadro No.5 : Presupuesto

PRESUPUESTO	Detalle		Cantidad	Valor Total
	Equipo	Fotográfico y vídeo	2 días	\$400
		Estudio fotográfico	1 día	\$500
		Computador	4 meses	\$1920
	Producción	Modelos	2 días	\$220
		Transporte	2 días	\$60
		Catering	2 días	\$300
		Maquillaje	4 maquillajes / 2 por día	\$200
		Peinado	4 peinados	\$80
		Imprevistos	-	\$40
Postproducción	Paquete completo de Adobe	\$57,99/4 meses	\$231,96	
Material Físico	Pruebas de impresión	\$60	\$60	
	Libros	10 ejemplares	\$3500	
	Fotografías	4 fotografías	\$200	
Gastos Fijos	Servicios Básicos	\$60	\$60	
Producción Fotográfica	Revelado y retoque digital	\$30 x foto 12 fotos	\$360	
Producción Editorial	Diseño de maquetas	3 maquetas	\$400	
	Diseño por hoja	\$15 /200 hojas	\$3000	
	Diseño de portada	3 portadas	\$60	
	Diseño de artes finales	18 artes finales	\$250	
		Total	\$11.841,96	

Fuente: Melissa Tituaña

Cuadro No.6 : Presupuesto

PRESUPUESTO	Detalle		Cantidad	Valor Total
	Equipo	Fotográfico y vídeo	2 días	\$200
		Estudio fotográfico	1 día	\$360
		Computador	4 meses	\$480
	Producción	Modelos	2 días	\$220
		Transporte	2 días	\$60
		Catering	2 días	\$300
		Maquillaje	4 maquillajes / 2 por día	\$125
		Peinado	4 peinados	\$40
		Imprevistos	-	\$40
Postproducción	Paquete completo de Adobe	\$57,99/4 meses	\$231,96	
Material Físico	Pruebas de impresión	\$60	\$60	
	Libros	3 ejemplares	\$350	
	Fotografías	4 fotografías	\$200	
Gastos Fijos	Servicios Básicos	\$60	\$60	
Producción Fotográfica	Revelado y retoque digital	\$20 x foto 12 fotos	\$240	
Producción Editorial	Diseño de maquetas	3 maquetas	\$150	
	Diseño por hoja	\$8/ 200 hojas	\$1600	
	Diseño de portada	3 portadas	\$30	
	Diseño de artes finales	18 artes finales	\$250	
		Total	\$4996,96	

Fuente: Melissa Tituaña

6.2. Imágenes

Imagen N°1. Photo Fashion

Fuente: Melissa Tituaña

Imagen N°2. Fotografía de Moda

Fuente: Melissa Tituaña

Imagen N°3. Paolo Roversi para Rei Kawakubo

Fuente: <https://nypost.com/>

Imagen N°4. Elizaveta Porodina para Vogue China

Fuente: <https://porodina.com/>

Imagen N°5. Box of Delights, Tim Walker

Fuente: <https://www.getty.edu/>

Imagen N°6. Alta moda, Mario Testino

Fuente: <https://mariotestino.com/>

Imagen N°7. Andrés Franco

Fuente: <https://www.instagram.com/andresfrancov>

Imagen N°8. Fanesca, Luis Dávila

Fuente: <https://www.instagram.com/iamtrece/>

Imagen N°9. Roberto Pacurucu

Fuente: <https://www.instagram.com/rpacurucu/>

Imagen N°10. Soledad Rosales

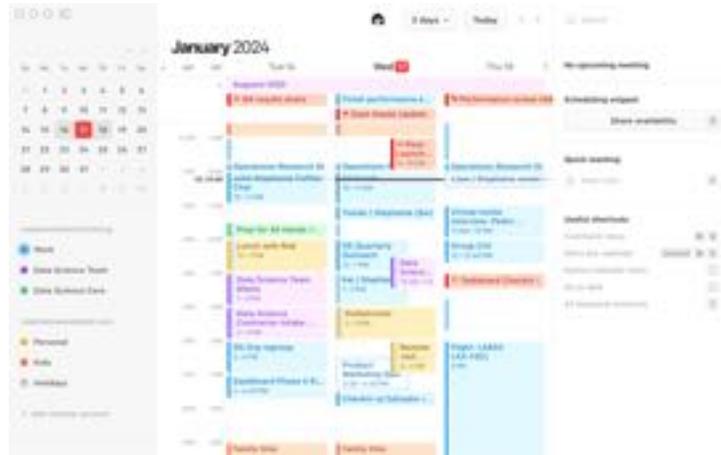
Fuente: <https://www.instagram.com/rositasoledades/>

Imagen N°11. Tarjeta de visita, 1863-1867

Fuente: <https://www.iefc.cat/>

Imagen N°12. Notion

Fuente: <https://www.notion.so/>

Imagen N°13. Set a light 3D

Fuente: <https://set-a-light-3d-studio.en.softonic.com/>

Imagen N°14. Mutante

Fuente: Melissa Tituaña

Imagen N°15. Mutante

Fuente: Melissa Tituaña

Imagen N°16. Mutante

Fuente: Melissa Tituaña

Imagen N°17. Mutante

Fuente: Melissa Tituaña

Imagen N°18. Mutante

Fuente: Melissa Tituaña

Imagen N°19. Mutante

Fuente: Melissa Tituaña

Imagen N°20. Coralee

Fuente: Melissa Tituaña

Imagen N°21. Coralee

Fuente: Melissa Tituaña

Imagen N°22. Coralee

Fuente: Melissa Tituaña

Imagen N°23. Coralee

Fuente: Melissa Tituaña

Imagen N°24. Coralee

Fuente: Melissa Tituaña

Imagen N°25. Coralee

Fuente: Melissa Tituaña

Imagen N°26. Portada

Fuente: Melissa Tituaña

Imagen N°27. Diseño interior

Fuente: Melissa Tituaña

Imagen N°28. Diseño interior

Fuente: Melissa Tituaña

Imagen N°29. Relevo de Talentos 1

ESTRATEGIA EDUCACION DE GUAYMA
QUITO, ECUADOR

WWW.LAMETRO.EDU.EC
INFORMACION@LAMETRO.EDU.EC

401 2585 331
401 2585 700

RELEVO PARA TALENTOS

Nombre: Doly Naomy Muñoz Tello

Título Proyecto: Proyecto de Titulación Melissa Tituaña- Manual de Elaboración de Editoriales de Moda.

Doy mi consentimiento sin mayor consideración o compensación para la utilización (total o parcial) de todas las imágenes digitales tomadas de mí y / o grabaciones de mi voz y / o extracción por escrito, en su totalidad o en parte, de tal grabaciones o la ejecución musical para los fines de ilustración, difusión o distribución por cualquier medio.

en Quito, ... de mayo de 2024

Por Diseño Fotográfico La Metro

Firma:

Ci: 1316672334

Dirección: Pontevedra y Lénida Ciudad: Quito

País: Ecuador

Fecha: 11/05/2024

Si el talento es menor de edad según las leyes del estado en el modelaje, actuación o realización que se lleva a cabo:

Custodio Legal _____

(Firma y nombre letra de modelic)

Dirección: _____ Ciudad: _____

País: _____ Fecha: ___/___/___

Imagen N°30. Relevos de Talentos 2

BOULEVARD Y LADRON DE BIENES
CALLE 10/100
QUITO, ECUADOR

WWW.LAMETRO.EDU.ES
INFO@LAMETRO.EDU.ES

001 2588 221
001 2225 888

RELEVO PARA TALENTOS

Nombre: *Maria Santos*

Título Proyecto: Proyecto de Titulación Melissa Tituaña- Manual de Elaboración de Editoriales de Moda.

Doy mi consentimiento sin mayor consideración o compensación para la utilización (total o parcial) de todas las imágenes digitales tomadas de mí y / o grabaciones de mi voz y / o extracción por escrito, en su totalidad o en parte, de tal grabaciones o la ejecución musical para los fines de ilustración, difusión o distribución por cualquier medio.

en Quito, *14* de mayo de 2024

Por Diseño Fotográfico La Metro

Firma: *M. Santos*

Ci: *148957662*

Dirección: Pontvedra y Lénida Ciudad: Quito

País: Ecuador

Fecha: *14/05/2024*

Si el talento es menor de edad según las leyes del estado en el modelaje, actuación o realización que se lleva a cabo:

Custodio Legal _____

(Firma y nombre letra de modelo)

Dirección: _____ Ciudad: _____

País: _____ Fecha: ____/____/____