

Instituto Metropolitano de **Diseño**

PROYECTO DE TITULACIÓN

ILUMINA PRO: "GUÍA BÁSICA DE ESQUEMAS LUMÍNICOS PARA FOTOGRAFÍA
DE RETRATO EN ESTUDIO"

MEMORIA TEÓRICA

PROYECTO DE DISEÑO

GABRIEL ALEJANDRO COBOS MASAQUIZA

Autor

LCDA. XIMENA PADILLA

Directora

Quito, enero de 2025

CERTIFICADO DE AUTORÍA

Yo, Gabriel Alejandro Cobos Masaquiza con cédula de ciudadanía No. 1804456307, declaro que soy autor del proyecto de Titulación con título: **Ilumina Pro: “Guía básica de esquemas lumínicos para fotografía de retrato en estudio”**. Que éste 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, enero 2025

Gabriel Cobos

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

C.C 1804456307

CERTIFICADO DEL TUTOR

Yo, Ximena Padilla con cédula No 1724221377, certifico que el señor Gabriel Alejandro Cobos Masaquiza realizó el presente Proyecto de Titulación bajo mi dirección, durante el desarrollo y culminación de este proceso.

En Quito, agosto de 2024

XIMENA PADILLA

DIRECTORA DEL PROYECTO

C.C. 1724221377

DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTOS

A mis padres, quienes con su amor incondicional, paciencia y constante apoyo han sido el pilar fundamental en cada etapa de mi formación académica. Su ejemplo de esfuerzo y perseverancia ha sido una inspiración invaluable.

A los docentes, por su dedicación, compromiso y vocación de enseñar. Su guía y acompañamiento a lo largo de este proceso formativo han sido esenciales para la realización de este proyecto. Cada uno de sus aportes ha dejado una huella significativa en mi crecimiento personal y profesional.

A mis compañeros de proyecto, por su colaboración, compromiso y trabajo en equipo. La sinergia alcanzada nos permitió superar los desafíos propios de esta etapa, fortaleciendo el aprendizaje mutuo y el logro de los objetivos propuestos.

A todos ustedes, mi más sincero agradecimiento por ser parte esencial en la culminación de este importante logro académico.

ABSTRACT

Ilumina Pro: "Guía básica de esquemas lumínicos para fotografía de retrato en estudio" es una herramienta práctica y visual diseñada para facilitar a los fotógrafos principiantes la comprensión y aplicación de los esquemas de iluminación más utilizados en estudio: Butterfly, Loop, Rembrandt y Split. La guía incluye descripciones detalladas, diagramas visuales y fotografías reales que ilustran cada etapa del proceso, desde el montaje del equipo hasta la configuración de la luz.

Su metodología se basa en la investigación teórica de principios de iluminación, el análisis de referentes fotográficos y pruebas prácticas en estudio con flashes y modificadores de luz. Cada esquema fue documentado paso a paso, proporcionando recomendaciones específicas para diversas situaciones.

El resultado es un recurso educativo accesible y funcional, que responde a las dudas más comunes de los usuarios y presenta soluciones aplicables al ámbito profesional. La guía incluye la esquematización de los sistemas de iluminación con vistas lateral, frontal y superior, además de ejemplos reales que muestran el efecto de cada esquema en la imagen final. Con un enfoque didáctico y un lenguaje claro, la guía busca optimizar las habilidades técnicas de los fotógrafos principiantes dentro del estudio fotográfico.

Palabras clave:

Iluminación de estudio, iluminación, retrato, esquema lumínico, guía, flashes.

ABSTRACT

Ilumina Pro: "Basic Guide to Lighting Schemes for Studio Portrait Photography" is a practical and visual tool designed to help beginner photographers understand and apply the most commonly used lighting schemes in the studio: Butterfly, Loop, Rembrandt, and Split. The guide includes detailed descriptions, visual diagrams, and real photographs that illustrate each stage of the process, from equipment setup to light configuration.

Its methodology is based on theoretical research of lighting principles, the analysis of photographic references, and practical studio tests using flashes and light modifiers. Each scheme was documented step by step, providing specific recommendations for various situations.

The result is an accessible and functional educational resource that addresses common user doubts and offers solutions applicable to professional practice. The guide features schematics of lighting systems with side, front, and top views, as well as real examples that demonstrate the effect of each scheme in the final image. With a didactic approach and clear language, the guide aims to optimize the technical skills of beginner photographers in the studio setting.

Keywords: Studio lighting, lighting, portrait, lighting scheme, guide, flashes

Tabla de contenidos (Índice)

Preliminares	11
Título y subtítulo	11
Eje y línea de investigación	11
Campos del conocimiento	11
Introducción	12
1. Investigación preliminar	13
1.1 Investigación del problema u oportunidad de diseño	13
1.1.1 Falta de guías prácticas que respondan a necesidades específicas del flujo del trabajo del fotógrafo	13
1.1.2 Deficiencia de conocimientos técnicos	14
1.1.3 Acceso limitado a recursos visuales y prácticos	14
1.1.4 Falta de uso de la Inteligencia Artificial como herramienta educativa	15
1.2 Justificación	16
1.3 Estado del arte	17
1.4 Objetivos y alcance objetivo	31
1.4.1 Objetivo general	31
1.4.2 Objetivos específicos	31
1.4.3 Alcance	31
2. Planificación	32
2.1 Planificación estratégica y táctica	32
2.2 Estrategia de innovación	33
3. Desarrollo	34
3.1 Metodología de investigación y diseño	34

3.2 Planteamiento teórico conceptual	34
3.2.1 Capítulo 1: Fundamentos básicos de una guía	34
3.2.2 Capítulo 2: El retrato	38
3.2.3 Capítulo 3: Iluminación	48
3.2.4 Capítulo 4: Producción fotográfica de retrato: Metodología paso a paso de los esquemas de iluminación	55
3.2.5 Capítulo 5: IA como ayuda para la postproducción fotográfica	63
3.3 Grupos objetivos	66
3.3.1 Público real y usuarios finales	66
3.3.2 Público potencial	66
3.4 Propuesta de diseño	66
3.5 Diseño en detalle	68
3.5.1 Aspecto y forma	68
3.5.2 Materiales plataformas y soportes	70
3.5.3 Experiencia de usuario	71
3.6 Diseño final	71
3.7 Verificación	72
3.8 Producción	73
4. El mercado	73
4.1 Marca y comunicación	74
4.2 Presupuestos del prototipo, costo y precio de venta	76
4.2.1 Presupuesto real	76
4.2.2 Presupuesto ideal	77
5. Cierre	78
5.1 Conclusiones	78

5.2 Recomendaciones	80
Bibliografía	82
Anexos	86

Preliminares

Título y subtítulo

Título: Ilumina Pro

Subtítulo: Guía básica de esquemas de iluminación con flash

Campos del conocimiento

Cuadro N°1: Campos del conocimiento

Campo amplio	Campo específico	Campo detallado
Educación y procesos	Diseño	Arte

Fuente: Gabriel Cobos

El diseño visual, según la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE), es clave en la creación de recursos didácticos efectivos. Utilizando elementos como tipografía, color e imágenes, organiza la información de manera clara y accesible, facilitando la comprensión y el aprendizaje.

En proyectos educativos, el diseño visual optimiza la didáctica al estructurar contenidos que faciliten su asimilación. A través de disciplinas como el diseño gráfico y digital, se crean materiales funcionales y atractivos que responden a las necesidades de los estudiantes, promoviendo la inclusión y el acceso a contenidos. Así, el diseño visual no solo mejora la estética, sino que es una herramienta técnica y didáctica esencial que asegura que el contenido sea comprensible y adecuado para la diversidad de los estudiantes, contribuyendo al éxito de los procesos educativos.

Introducción

El proyecto de titulación "Ilumina Pro: Guía básica de esquemas de iluminación con flash" busca analizar los diferentes esquemas de iluminación para luego replicarlos de manera didáctica y técnica, con el fin de mejorar la calidad de la imagen a la hora de realizar un retrato con luz artificial en estudio. Este proceso culminará con la creación de una guía de esquemas lumínicos.

La fotografía ha sido conceptualizada de diversas formas; si bien su significado literal es "dibujar con luz", según Salkeld (2014), "una fotografía es el fantasma de un momento pasado". La fotografía de retrato en estudio es un arte que combina técnica y creatividad, permitiendo al fotógrafo controlar todos los aspectos visuales de la imagen, especialmente la iluminación.

Desde la invención de la fotografía, el manejo de la luz ha sido clave para resaltar o suavizar los rasgos faciales, crear contrastes dramáticos y generar emociones específicas en el espectador. Como afirman Hunter et al. (2021), "la luz es el factor más influyente en cómo percibimos las formas y las texturas en una fotografía" (p. 34). El dominio de los esquemas lumínicos en un entorno de estudio se presenta como un componente esencial en la práctica fotográfica, ya que permite un control preciso sobre el resultado visual.

La creación de una guía práctica dedicada a la enseñanza de los esquemas lumínicos para la fotografía de retrato en estudio responde a la necesidad de fortalecer la formación educativa en esta área. Este recurso busca atender la carencia de materiales didácticos accesibles, ofreciendo un formato visual y práctico que facilite la aplicación de los conceptos de iluminación. De acuerdo con Freeman (2012), "la simplicidad es clave para que los estudiantes puedan internalizar los fundamentos antes de avanzar a técnicas más complejas" (p. 15).

1. Investigación preliminar

1.1 Definición del problema u oportunidad del diseño

Uno de los principales desafíos que enfrentan los fotógrafos principiantes en el ámbito de la fotografía de retrato en estudio es la dificultad para comprender y aplicar de manera efectiva los esquemas básicos de iluminación con flash. La falta de recursos educativos claros, prácticos y accesibles genera resultados inconsistentes, con errores frecuentes, iluminación poco favorecedora y retratos que no logran transmitir la intención emocional deseada.

falta de recursos educativos específicos y accesibles para la enseñanza de esquemas lumínicos en la fotografía de retrato en estudio plantea una dificultad para quienes carecen de experiencia avanzada en iluminación. Esta situación limita la comprensión y aplicación práctica de esquemas fundamentales como Butterfly, Loop, Rembrandt y Split, afectando la capacidad de los fotógrafos para controlar de forma precisa la luz y alcanzar resultados visualmente efectivos. La ausencia de una guía clara y estructurada que incluya explicaciones sencillas, recursos visuales como diagramas y ejemplos reales, evidencia la necesidad de un material que permita a los usuarios adquirir competencias técnicas esenciales en iluminación de retrato en estudio.

1.1.1 Falta de guías prácticas que respondan a necesidades específicas del flujo del trabajo del fotógrafo

La carencia de materiales educativos específicos para principiantes en iluminación fotográfica se presenta como una barrera significativa para quienes desean adquirir esta habilidad. Freeman (2016), en *The Photographer's Mind*, resalta que la enseñanza efectiva debe vincularse con el contexto real del estudiante, empleando ejemplos prácticos y ejercicios que se alineen con sus

objetivos creativos. De forma similar, Langford et al. (2017), en *Langford's Advanced Photography*, señalan que muchos textos avanzados no ofrecen explicaciones claras y accesibles, lo que perpetúa la percepción de la iluminación como una habilidad reservada para expertos. Esta situación evidencia la necesidad de recursos educativos más claros y contextualizados que faciliten el aprendizaje desde un enfoque práctico y comprensible.

1.1.2 Deficiencia de conocimientos técnicos

La comprensión de los principios técnicos de la iluminación constituye un desafío para quienes se inician en la fotografía de retrato en estudio. Conceptos como la dirección, la calidad y la intensidad de la luz requieren un conocimiento claro para lograr un control adecuado del resultado visual en las imágenes. La falta de comprensión de estos elementos técnicos puede dificultar la toma de decisiones durante la práctica fotográfica. Hunter, Biver y Fuqua (2015), en *Light: Science and Magic*, señalan que muchos estudiantes no logran internalizar estos fundamentos, lo que se refleja en la precisión técnica de sus fotografías. La ausencia de este conocimiento técnico esencial influye en la capacidad para aplicar esquemas lumínicos de forma controlada, evidenciando la necesidad de fortalecer la enseñanza de los principios técnicos en la formación de fotógrafos de retrato en estudio.

1.1.3 Acceso limitado a recursos visuales y prácticos

El acceso a recursos visuales y prácticos se presenta como un aspecto relevante en el proceso de aprendizaje de los esquemas lumínicos en fotografía de retrato en estudio. Los materiales visuales, como diagramas explicativos, comparaciones de "antes y después" y guías con ejercicios prácticos, permiten una mejor comprensión del efecto de la iluminación sobre la imagen. Plater y Wilkinson

(2015), en *Mastering Portrait Photography*, destacan que la inclusión de recursos visuales facilita la asimilación de los conceptos de iluminación. No obstante, Langford et al. (2017) señalan que los materiales educativos disponibles suelen tener un enfoque mayoritariamente teórico, lo que limita la posibilidad de que los estudiantes apliquen de forma práctica los conceptos aprendidos. Esta situación genera una brecha entre la teoría y la práctica, lo que afecta la comprensión y la replicación de los esquemas lumínicos. La necesidad de contar con recursos visuales y prácticos accesibles se evidencia en la importancia de proporcionar herramientas que permitan a los usuarios visualizar los efectos de la iluminación y aplicar los esquemas de manera precisa en la fotografía de retrato en estudio.

1.1.4 Falta de uso de la Inteligencia Artificial como herramienta educativa

La inteligencia artificial (IA) ofrece nuevas posibilidades para optimizar la enseñanza de la iluminación fotográfica. Según Cheng et al. (2022), la incorporación de simuladores de iluminación y generadores automáticos de configuraciones permite acelerar el aprendizaje mediante la generación de ejemplos personalizados en tiempo real. Este enfoque facilita la comprensión de los efectos lumínicos y la forma en que impactan las imágenes, lo que contribuye a una experiencia de aprendizaje más dinámica y ajustada a las necesidades del usuario.

Por su parte, Freeman (2020) sostiene que la integración de tecnologías avanzadas en la fotografía contemporánea mejora la eficiencia de los procesos de aprendizaje y democratiza el acceso al conocimiento técnico. Esta perspectiva resalta la posibilidad de que más personas accedan a la formación técnica sin necesidad de depender de recursos costosos o limitados, ampliando la accesibilidad al aprendizaje de la iluminación fotográfica. Sin embargo, la

implementación de la IA en este ámbito aún se encuentra en una etapa inicial, lo que evidencia la existencia de oportunidades significativas para su desarrollo e implementación en la enseñanza de esquemas lumínicos.

1.2 Justificación

Este proyecto aborda necesidades clave en la enseñanza de iluminación en fotografía de retrato, particularmente la falta de recursos educativos, la deficiencia en conocimientos técnicos y el acceso limitado a materiales prácticos. Según Hunter, Biver y Fuqua (2015), en *Luz: Ciencia y Magia*, comprender aspectos esenciales de la iluminación, como dirección, calidad e intensidad de la luz, es fundamental para obtener resultados consistentes en retratos. Sin embargo, estos conceptos suelen ser complejos y difíciles de aplicar para principiantes, lo que justifica la creación de un recurso que simplifique y contextualice.

Freeman (2016), en *La Mente del Fotógrafo*, subraya la importancia de conectar la teoría con la práctica mediante ejemplos claros y visuales. Al integrar esquemas lumínicos básicos y explicaciones paso a paso se cierra la brecha entre el conocimiento teórico y su implementación en el estudio, proporcionando a los fotógrafos principiantes herramientas prácticas y efectivas.

El documento *Ilumina Pro: Guía básica de iluminación flash en estudio* se convierte en una herramienta útil para fotógrafos, estudiantes y cualquier persona interesada en dominar la iluminación en el ámbito de la fotografía de estudio. Al abordar los aspectos fundamentales de la iluminación flash de manera estructurada, esta guía permite comprender y aplicar las técnicas de forma efectiva. La aplicación práctica de estos conocimientos puede tener un impacto directo en la calidad y creatividad de las producciones fotográficas, mejorando tanto el control técnico como la expresión artística en el estudio.

1.3 Estado del arte

Nombre del proyecto: *La Iluminación en la fotografía*

Autor: Field Hunter y Robin Reid

Imagen N °1: La Iluminación en la fotografía: Enfocando los fundamentos

Fuente: <https://www.buscalibre.ec/libro-la-iluminacion-en-la-fotografia-enfocando-los-fundamentos/9788426718181/p/8968450>

Descripción: Este libro explora los fundamentos de la iluminación en fotografía, ofreciendo una guía detallada sobre diversos esquemas lumínicos aplicables en el estudio. Incluye explicaciones sobre configuraciones básicas, como Loop, Rembrandt y Butterfly, y su impacto en el retrato fotográfico. Los autores también abordan cómo ajustar la iluminación según el sujeto y el propósito de la imagen, brindando un enfoque práctico para principiantes y fotógrafos en formación.

Aporte: El proyecto sirve como una referencia esencial para comprender los principios básicos de los esquemas lumínicos. Su enfoque claro y estructurado facilita el aprendizaje de técnicas clave para la iluminación en estudio, alineándose perfectamente con la necesidad de guías prácticas y educativas. Además, sus casos de estudio y diagramas esquemáticos ayudan a visualizar y aplicar los conceptos con precisión.

Nombre del proyecto: Light: Science & Magic

Autor: Hunter, Biver y Fuqua

Imagen N°2: Light: Science & Magic

Fuente: <https://www.buchfreund.de/de/d/p/78099886/light-science-magic-an-introduction-to>

Descripción: Profundiza en la interacción de la luz con distintas superficies, incluida la piel humana, ofreciendo una comprensión integral de los fundamentos de la iluminación. Brindan recursos para manipular la luz en un retrato, explorando principios físicos como el ángulo de incidencia y reflexión. Además, resaltan la importancia de dominar esquemas como la luz suave y la luz direccional para lograr resultados consistentes y de alta calidad. Su enfoque demuestra cómo la luz puede utilizarse estratégicamente para transmitir emociones y resaltar particularidades.

Aporte: El enfoque metodológico del libro permite a los fotógrafos comprender los principios esenciales de la iluminación en retratos, facilitando la aplicación de esquemas clásicos con exactitud y creatividad. Este recurso se presenta como una herramienta valiosa para quienes buscan fortalecer su conocimiento en técnicas de iluminación, ya que traduce conceptos complejos en procedimientos accesibles y replicables. Los ejemplos ilustrativos y las actividades propuestas contribuyen al aprendizaje progresivo, posicionando esta obra como una referencia fundamental en la formación de fotógrafos interesados en dominar la manipulación de la luz en estudio.

Nombre del proyecto: Lighting for Portrait Photography

Autor: Steve Bavister

Imagen N ° 3: Light: Science & Magic

Fuente: <https://www.amazon.com/-/es/Steve-Bavister/dp/2940378304>

Descripción: Este libro ofrece una guía detallada y práctica para dominar la iluminación en retratos. Bavister explica cómo aplicar esquemas de iluminación clásicos y modernos, desde configuraciones básicas hasta técnicas más avanzadas, adaptadas tanto a la fotografía digital como analógica. Cada capítulo incluye diagramas técnicos y ejemplos reales de fotógrafos destacados, mostrando cómo manipular la luz para resaltar características faciales, crear ambientes y transmitir emociones.

Aporte: El libro es una referencia esencial para fotógrafos que buscan mejorar su comprensión de la iluminación en retratos. Su enfoque didáctico y visual permite a los lectores aprender a estructurar y personalizar esquemas lumínicos, haciendo de este recurso una herramienta valiosa para proyectos educativos, como la creación de guías prácticas para iluminación en estudio. Además, combina la teoría con ejercicios prácticos que facilitan la aplicación de los conceptos en diversos contextos fotográficos.

Nombre del proyecto: Strobist lighting 101

Autor: David Hobby

Imagen N °4: Light: Science & Magic

Fuente: https://issuu.com/andrinik/docs/david_hobby_-_strobist_lightning_10

Descripción: El proyecto presentado por Hobby (2006) en su blog *Strobist* se establece como una guía introductoria para la enseñanza de los fundamentos de la iluminación con flashes portátiles fuera del estudio. Con un enfoque práctico y accesible, el autor explica cómo configurar equipos básicos, posicionar fuentes de luz y utilizar herramientas sencillas para lograr efectos de calidad profesional. La guía incluye diagramas, ejemplos reales y ejercicios dirigidos a fotógrafos de distintos niveles de experiencia.

Aporte: Hobby revolucionó la enseñanza de esquemas de iluminación al democratizar el acceso a técnicas avanzadas que anteriormente estaban reservadas para fotógrafos de estudio. Strobist Lighting 101 permitió a fotógrafos emergentes explorar la creatividad en iluminación sin necesidad de equipos costosos, fomentando una comunidad global de aprendizaje y experimentación en la fotografía.

Nombre del proyecto: SLR Lounge

Autor: Pye Jirsa y Chris Lin (2008)

Imagen N°5: SLR Lounge Canal de Youtube

Fuente: <https://www.youtube.com/watch?v=6X7YbolaNqg>

Descripción: SLR Lounge es una plataforma educativa en línea que ofrece tutoriales, talleres y recursos para fotógrafos, abarcando temas como iluminación, composición y postproducción. En sus guías de iluminación, destacan el uso práctico de esquemas básicos y avanzados para retratos, combinando teoría y práctica de manera accesible.

Aporte: SLR Lounge demuestra cómo desglosar conceptos técnicos de iluminación en pasos sencillos y visualmente explicativos, facilitando el aprendizaje tanto para principiantes como para fotógrafos avanzados. Este enfoque educativo inspira la estructuración de una guía que integre ejercicios prácticos y diagramas claros para esquemas de iluminación en estudio.

Nombre del proyecto: La chica afgana

Autor: Steve McCurry

Imagen N°6: La chica afgana - S. McCurry

Fuente: <https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/grandes-reportajes>

Descripción: McCurry, fotógrafo estadounidense reconocido en el ámbito del fotoperiodismo, ha producido una serie de imágenes destacadas por su precisión técnica y su narrativa visual. Entre sus obras más representativas se encuentra *La Chica Afgana*, publicada en la revista *National Geographic* en 1985, que retrata a Sharbat Gula, una joven refugiada afgana. La fotografía fue tomada en un campo de refugiados en Pakistán y se caracteriza por el uso de luz natural lateral, la cual resalta los contornos faciales de Gula, destacando la textura de su piel y la expresividad de su mirada. La composición se presenta de forma sencilla, pero con un fuerte componente simbólico, convirtiéndose en un ícono visual relacionado con la experiencia de los refugiados en tiempos de conflicto (McCurry, 1985).

Aporte: La obra de Steve McCurry evidencia la relevancia de la iluminación y la composición en la construcción de una narrativa visual. *La Chica Afgana* se ha convertido en un referente en la fotografía de retrato y documental, mostrando cómo el uso de la luz natural lateral permite resaltar detalles faciales y emocionales en la imagen. Este enfoque ha servido como ejemplo para fotógrafos interesados en utilizar la luz como recurso narrativo, facilitando la transmisión de mensajes visuales de alto impacto (McCurry, 1985).

Nombre del proyecto: Carmen Kass, Los Angeles, Allure, 2009

Autor: Mario Testino

Imagen N°7: Carmen Kass. Los Angeles, Allure, 2009 M.T.

Fuente: <https://cdn.sanity.io/images/xslur49a/production/72f5ebda72edc5add0625ac3caa3414131e4e85c-20>

Descripción: Mario Testino, fotógrafo peruano nacido en 1954, es uno de los nombres más influyentes en la fotografía de moda y retratos. Reconocido por su habilidad para capturar la esencia de sus sujetos, ha trabajado para prestigiosas revistas como *Vogue*, *Allure* y *Vanity Fair*, y ha colaborado con marcas de lujo como Gucci, Chanel y Burberry. Testino combina elegancia y técnica en su obra, destacando por su uso impecable de la luz y composición.

En esta fotografía, publicada en *Allure Magazine* en 2009, Testino retrata a la modelo Carmen Kass en Los Ángeles. Utilizando iluminación con flash en un entorno controlado, Testino crea una atmósfera de sofisticación y frescura. La luz frontal empleada resalta los rasgos de la modelo y aporta un equilibrio entre naturalidad y dramatismo, característico de su estilo.

Aporte: Este proyecto expone la forma en que el uso del flash permite crear retratos con alto nivel de definición y precisión técnica. Se presenta como un ejemplo relevante para fotógrafos que buscan aplicar esquemas lumínicos en el ámbito de la moda y los retratos editoriales. La obra demuestra cómo el control de la iluminación contribuye a resaltar elementos estéticos, transmitir emociones y definir el estilo visual dentro de un contexto profesional.

Nombre del proyecto: Obras fotográficas de Edward Steichen

Autor: Edward Steichen (1879-1973)

Imagen N°8: Gloria Swanson Vanity Fair

Fuente: <https://sancheztaffurarquitecto.wordpress.com>

Descripción: Edward Steichen fue un fotógrafo y artista visual estadounidense que revolucionó la fotografía de retrato y moda en el siglo XX. Su obra se caracteriza por un manejo magistral de la luz y las sombras, utilizando esquemas lumínicos como el *Rembrandt Lighting* y el *Butterfly Lighting* para enfatizar la profundidad y las emociones de sus sujetos. A lo largo de su carrera, experimentó con la luz artificial y natural, creando imágenes icónicas que establecieron nuevos estándares en el retrato artístico y comercial.

Aporte: El trabajo de Edward Steichen constituye un referente importante en el estudio de la iluminación aplicada a la fotografía de retrato. Su obra ofrece ejemplos relevantes sobre cómo adaptar los principios de la iluminación a diferentes necesidades y estilos. La capacidad de Steichen para integrar los aspectos creativos y técnicos en sus imágenes aporta una perspectiva histórica que respalda la relevancia de los esquemas lumínicos en la fotografía de retrato, lo que permite comprender su aplicabilidad en contextos contemporáneos de enseñanza y práctica fotográfica.

Nombre del proyecto: Pablo Picasso (A), at Californie, Cannes, France, 1957

Autor: Irving Penn (1917-2009)

Imagen N°9: Pablo Picasso Retrato 1957

Fuente: <https://www.robertkleingallery.com/artists/117-irving-penn/works/21063-irving-penn-pablo-picasso>

Descripción: Penn fue un fotógrafo estadounidense célebre por sus retratos, fotografías de moda y naturaleza muerta. Durante su carrera en revistas como Vogue, utilizó iluminación artificial en sus estudios para crear imágenes minimalistas y elegantes. Experimentó con esquemas que enfatizaban textura y detalles, destacando simplicidad del fondo y forma del sujeto. Conocido por su capacidad de modelar la luz, logrando un control preciso y carácter escultural.

Aporte: Penn se posiciona como una referencia en el estudio de la iluminación para retratos, especialmente en la aplicación de esquemas clásicos como *Loop* y *Butterfly Lighting*. Su enfoque en composiciones minimalistas y el control preciso de la luz permite observar la influencia de la luz dura y suave en la percepción del sujeto. Demuestra cómo el manejo del contraste y las sombras contribuye a la definición de las facciones y la expresividad del retrato. Su obra evidencia que, con una configuración de iluminación sencilla pero bien controlada, es posible lograr resultados visualmente impactantes, lo que aporta una perspectiva útil para quienes buscan comprender los fundamentos de los esquemas lumínicos aplicados al retrato fotográfico.

Nombre del proyecto: Retrato de Jhon Lenon 1980

Autor: Annie Leibovitz

Imagen N°10: Retrato Jhon Lenon Revista Rolling Stone

Fuente:

https://www.reddit.com/r/beatles/comments/zgjowl/john_lennon_at_his_home_december_8th_1980_rip/?tl=es-es&rdt=62051

Descripción: La fotografía de John Lennon y Yoko Ono, realizada por Annie Leibovitz en diciembre de 1980 para la revista *Rolling Stone*, se inscribe en un momento histórico relevante para la música y la cultura popular. La imagen fue capturada el mismo día en que John Lennon fue asesinado, lo que le otorgó una carga simbólica y un significado histórico. La composición muestra a Lennon desnudo abrazando a Yoko Ono, quien permanece vestida y recostada en posición fetal. Para esta fotografía, Leibovitz empleó técnicas de iluminación de estudio que incluyeron una luz principal (*key light*) para destacar los contornos de los sujetos y una luz de relleno (*fill light*) para suavizar las sombras. Este enfoque permitió generar un contraste visual que resalta la conexión emocional entre ambos personajes. La imagen fue utilizada como portada de la edición de enero de 1981 de *Rolling Stone*, convirtiéndose en una de las fotografías más reconocidas de la historia de la fotografía editorial (Rolling Stone, 1981).

Aporte: El enfoque de Annie Leibovitz en la narrativa visual a través de la iluminación constituye un ejemplo significativo para el estudio de los esquemas lumínicos en retratos editoriales. Su capacidad para combinar esquemas básicos con técnicas avanzadas demuestra cómo la iluminación puede adaptarse a diferentes estilos y propósitos fotográficos. En sus retratos, la mezcla de luz controlada y creativa permite a los fotógrafos comprender la versatilidad de la iluminación, tanto para transmitir emociones como para reforzar la narrativa visual. La fotografía de John Lennon y Yoko Ono es un claro ejemplo de esta metodología, evidenciando el potencial de la iluminación para comunicar una historia a través de la imagen (Leibovitz, 1980).

Nombre del proyecto: Manual de fotografía de objetos brillantes y reflectantes

Autor: Daniel Santiana (2020)

Imagen N°12: Manual de Fotografía de objetos brillantes y reflectantes

Fuente: https://issuu.com/danielsantiana/docs/manual_issu

Descripción: Daniel Santiana, fotógrafo ecuatoriano especializado en fotografía publicitaria y de producto, presenta en este manual una guía práctica destinada a superar los desafíos técnicos relacionados con la captura de objetos con superficies reflectantes y brillantes. La obra aborda de manera detallada el uso de técnicas específicas de iluminación, posicionamiento y composición para controlar reflejos

no deseados y realzar las cualidades visuales de los objetos. Asimismo, incluye estrategias de postproducción que complementan el trabajo en estudio, garantizando resultados óptimos para aplicaciones comerciales y creativas.

Aporte: Este proyecto proporciona un recurso relevante para fotógrafos que trabajan con superficies reflectantes como vidrio, metal y plástico brillante. Las técnicas aplicadas en esta obra permiten comprender el control de la luz para minimizar reflejos no deseados y asegurar una iluminación uniforme en superficies complejas. Estos principios también pueden extrapolarse a la fotografía de retratos, especialmente en el manejo de la iluminación de la piel y los accesorios reflectantes que puedan formar parte de la escena. Además, el enfoque metódico utilizado en este tipo de proyectos ofrece una guía sobre cómo estructurar contenidos técnicos de forma clara y accesible, beneficiando tanto a fotógrafos principiantes como a profesionales que buscan optimizar sus habilidades en el control de la iluminación.

Nombre del proyecto: La producción fotográfica basada en el retrato

Autor: Melissa Salinas

Imagen N°13: La Producción Fotográfica basada en el retrato"

Fuente: Gabriel Cobos

Descripción: Melissa Salinas, fotógrafa y autora, presenta este proyecto como una exploración práctica de los esquemas de iluminación en el contexto del retrato fotográfico. La autora argumenta que los esquemas de iluminación, como la

iluminación Butterfly, Rembrandt y de tres cuartos, constituyen un primer acercamiento esencial al manejo de la luz. Maldonado sostiene que estos esquemas, aunque preestablecidos, son flexibles y pueden ser adaptados o creados según las necesidades estilísticas y técnicas del fotógrafo. Además, el proyecto aborda la importancia de estos principios en la producción de imágenes que cumplen con estándares estéticos y técnicos.

Aporte: Este proyecto presenta un recurso integral que organiza y estructura los conceptos técnicos de manera visual y accesible, facilitando la comprensión de los esquemas lumínicos básicos y su aplicación práctica. El producto destaca por su capacidad para transmitir información compleja de manera clara mediante la combinación de diagramas, ejemplos visuales y explicaciones precisas. Además, su maquetación ofrece un modelo efectivo para el desarrollo de materiales educativos impresos, al equilibrar contenido técnico con un diseño visual atractivo, lo cual facilita su uso tanto para principiantes como para profesionales que buscan una referencia organizada sobre iluminación en estudio.

Nombre del proyecto: La luz en la fotografía de personas

Autor: Rossella Vanon

Imagen N°14: " La Luz en la fotografía de personas. Manual de referencia para fotógrafos.

Fuente: <https://www.bertrand.pt/livro/la-luz-en-la-fotografia-de-las-personas-rossella-vanon/28827084>

Descripción: Rossella Vanon, destacada fotógrafa especializada en moda y retratos, presenta en este manual un enfoque integral sobre el uso de la luz en la fotografía de personas. La autora estructura la obra en dos partes principales: en la primera, ofrece una comprensión detallada de los fundamentos de la luz, explorando los tipos de iluminación, equipos básicos y avanzados, y cómo la luz puede ser manipulada para transmitir emociones o establecer el tono de una imagen. En la segunda parte, se incluyen esquemas prácticos y configuraciones de iluminación adaptables a diferentes estilos y proyectos. Cada capítulo está acompañado de diagramas claros y fotografías de ejemplo, lo que permite a los lectores visualizar y replicar las técnicas con precisión.

Aporte: Este proyecto constituye un modelo fundamental para la esquematización y estructuración de contenidos técnicos en una guía práctica de iluminación. La obra de Vanon demuestra cómo presentar conceptos complejos de manera ordenada y accesible, mediante la combinación de ejemplos visuales, explicaciones detalladas y pasos claros que facilitan el proceso de aprendizaje. Su enfoque didáctico permite desglosar técnicas avanzadas en formatos comprensibles, proporcionando un recurso efectivo para educar a fotógrafos en la aplicación de esquemas lumínicos en estudio. Este modelo destaca por su capacidad de equilibrar la teoría con la práctica, ofreciendo un formato adaptable a diversas necesidades educativas.

1.4 Objetivos y alcance

1.4.1 Objetivo general

- Desarrollar una guía visual práctica que explique mediante producciones fotográficas de retratos en estudio la utilización de los esquemas de iluminación clásicos para mejorar el estilo y calidad de la imagen.

1.4.2 Objetivos específicos

- Definir los fundamentos básicos para el diseño de una guía de iluminación en estudio.
- Investigar el género del retrato fotográfico e impacto con la iluminación de estudio.
- Identificar, analizar y describir los diferentes esquemas de iluminación para una mejor comprensión y desarrollo de los mismos.
- Realizar producciones fotográficas que servirán de ejemplo para el desarrollo de la guía.
- Mostrar el uso de la inteligencia artificial para la postproducción de imágenes enfocado en el retrato.

1.4.3 Alcance

El proyecto tiene como alcance principal la creación de una guía práctica dirigida a estudiantes y fotógrafos interesados en el campo de la fotografía de retratos en estudio con flash. La guía sugerirá opciones para trabajar la iluminación en retratos, ofreciendo recomendaciones sobre el uso adecuado de equipos, configuraciones de luz, ópticas y procesos técnicos para lograr producciones fotográficas de alta calidad. Esta obra proporcionará a los usuarios herramientas para perfeccionar su técnica en iluminación, con el objetivo de mejorar la calidad visual y expresiva de los retratos en estudio.

2. Planificación

2.1 Planificación estratégica y táctica

El siguiente cuadro facilita la comprensión de la estrategia y táctica, con el detalle del cronograma establecido por el Departamento de Titulación.

Cuadro 1: Planteamiento estratégico y táctico

Planteamiento estratégico			Planteamiento táctico
Fases	Período	Temas a investigar o acciones a ejecutar	
Primera fase: investigación y desarrollo de marco teórico	5 semanas Del del 9 de septiembre al 11 de octubre de 2024	Desarrollo del marco teórico: <ul style="list-style-type: none"> • Cap 1: Fundamentos Básicos de una Guía • Cap 2: El Retrato • Cap 3: Iluminación • Cap 4: Producción Fotográfica de Retrato: Metodología Paso a Paso • Cap 5: La AI como ayuda para la Postproducción Fotográfica 	<ul style="list-style-type: none"> • Investigación bibliográfica • Memoria fotográfica • Investigación de campo • bocetaje
Segunda fase: Proceso de diseño.	5 semanas Del 14 de octubre al 15 de noviembre 2024	Proceso creativo Estudio de concepto estético Ilustración digital Diagramación Producción Fotográfica	<ul style="list-style-type: none"> • Ilustrador • Photoshop • InDesing
Tercera fase: Diseño final	5 semanas Del 23 de diciembre al 3 de enero	Propuesta de diseño	
Revisión del proyecto	6 al 10 de enero 2025	Últimas correcciones del proyecto	
Entrega final	13 de enero 2025	Entrega al departamento de titulación	
Graduaciones	28 de enero del 2025	Defensa final pública	

2.2 Estrategia de innovación

Esta estrategia se enfoca en el desarrollo y optimización de los procesos de iluminación mediante el uso de equipos especializados. Se implementará el uso de flash de estudio con control preciso, permitiendo experimentar con diferentes intensidades y direcciones de luz para lograr ajustes finos en el esquema lumínico. Además, proporciona orientación y herramientas para fortalecer las habilidades de los fotógrafos en iluminación de estudio, contribuyendo a su formación y desarrollo profesional en la creación de imágenes.

Tendencia física

La estrategia se materializa en una guía impresa, presentada en formato de revista especializada en esquemas de iluminación para fotografía de estudio. Esta publicación ofrecerá información detallada sobre el uso de equipos especializados, incluyendo flashes de estudio con control preciso, variaciones en la intensidad y dirección de la luz, y configuraciones óptimas para distintos estilos fotográficos.

Además de servir como herramienta educativa, la guía permitirá a los fotógrafos experimentar, analizar y aplicar conocimientos de iluminación de manera práctica, fomentando una conexión directa con el contenido. Apostamos por un recurso impreso que refuerce la capacitación profesional y potencie el desarrollo de la fotografía de estudio, alineándose con la creciente demanda de materiales físicos en la formación visual.

3. Desarrollo

3.1 Metodología de la investigación y diseño

El enfoque de la metodología de investigación de este proyecto se basa en análisis bibliográficos sobre el retrato y el impacto que este tiene con las diferentes incidencias de iluminación.

3.2 Planteamiento teórico conceptual

3.2.1 Capítulo 1: Fundamentos básicos de una guía

3.2.1.1 Concepto y propósito de una guía

Según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (RAE), el término "guía" se define como "aquello que dirige o encamina". Una guía práctica se define como un recurso diseñado para facilitar la comprensión de procesos complejos, presentando información técnica de forma clara, ordenada y accesible. En el contexto de la fotografía, este tipo de guía no se limita a transmitir conocimientos teóricos, sino que los traduce en instrucciones aplicables que el lector puede implementar de manera inmediata. Este enfoque resulta esencial, ya que proporciona al usuario la oportunidad de adquirir habilidades técnicas a través de un aprendizaje estructurado, acompañado de recursos visuales que refuerzan la comprensión y promueven una aplicación práctica eficiente.

Como señala Bernal (2000), "las verdaderas raíces de la competitividad estriban en las fortalezas que tengan la sociedad y su sistema educativo, la comunidad investigativa y la cultura". En este sentido, las guías prácticas contribuyen al aprendizaje al enseñar principios básicos, como observar, analizar y sintetizar información. Estas habilidades son esenciales en el campo de la fotografía, donde la capacidad de comprender y aplicar conceptos técnicos como

la iluminación, la composición y el manejo de equipos depende de un enfoque sistemático y educativo.

Por lo tanto, una guía bien diseñada actúa como un puente entre el conocimiento teórico y la aplicación práctica, fomentando no solo el aprendizaje técnico, sino también el desarrollo de una mentalidad analítica y creativa en el usuario. Además, Según Cerda (1998), describir es "el acto de representar, reproducir o figurar a personas, animales o cosas" y se enfoca en "aquellas propiedades que los hacen reconocibles a los ojos de los demás" (p. 71). Al resaltar los aspectos más característicos y distintivos de un tema, una guía actúa como una herramienta que permite al usuario experimentar con el conocimiento por sí mismo, potenciando su autonomía y su capacidad para tomar decisiones informadas. Más allá de la mera descripción, una guía bien diseñada se convierte en un recurso práctico que facilita el aprendizaje, resuelve problemas y fomenta la confianza en la ejecución de tareas específicas.

3.2.1.2 Importancia de las guías prácticas

Las guías prácticas son herramientas esenciales en cualquier ámbito profesional o educativo, ya que proporcionan un marco de referencia claro y estructurado para llevar a cabo tareas o procesos específicos. Su importancia radica en que permiten estandarizar procedimientos, optimizar recursos y reducir errores, al mismo tiempo que facilitan la comprensión y ejecución de actividades complejas. Según Alexander (p. 213), la planificación detallada ayuda a prever necesidades, estimar costos y coordinar el desarrollo de proyectos de manera eficiente. En contextos técnicos, como la fotografía o el diseño, las guías prácticas son fundamentales para garantizar la coherencia y calidad en los resultados, ya

que ofrecen pasos detallados, recomendaciones técnicas y ejemplos aplicados que sirven tanto a principiantes como a expertos.

En el contexto de la fotografía, estas guías son esenciales porque la iluminación y la composición, pilares fundamentales de esta disciplina, requieren una comprensión tanto técnica como creativa. Sartore (2021) señala que "las guías prácticas son una forma efectiva de democratizar el conocimiento técnico, permitiendo que fotógrafos de todos los niveles puedan acceder a información clara y útil" (p. 23). Esta accesibilidad es particularmente importante para quienes comienzan en la fotografía de retrato, donde los errores técnicos pueden afectar tanto la calidad de la imagen como su impacto visual.

3.2.1.3 Principios fundamentales de una guía

Una guía práctica se define por cuatro principios esenciales: claridad, progresividad, aplicación práctica y recursos visuales.

Claridad y estructura

Langford (2007) menciona que "una guía debe tener una estructura lógica y fluida que permita al lector construir su conocimiento de manera gradual y acumulativa" (p. 25). Esto implica organizar los temas de lo más básico a lo más avanzado, asegurando que el lector no se sienta abrumado. Una guía de iluminación puede comenzar con la explicación de conceptos fundamentales como la calidad y dirección de la luz, y luego avanzar hacia configuraciones específicas como los esquemas Rembrandt o Butterfly.

Aplicación práctica

Freeman (2012) destaca que "la verdadera efectividad de una guía radica en su capacidad para inspirar acción" (p. 89). Esto se logra al incluir ejercicios prácticos, estudios de caso y ejemplos que permitan al usuario experimentar y

adaptar las técnicas. En fotografía, esto puede traducirse en actividades como replicar esquemas lumínicos en diferentes escenarios o practicar con distintos modificadores de luz.

Recursos visuales

El uso de recursos visuales, como imágenes y diagramas, es fundamental en materiales educativos relacionados con la fotografía. Vanon (2017) sostiene que “los recursos visuales no solo complementan la teoría, sino que también actúan como herramientas pedagógicas que simplifican conceptos complejos y los hacen tangibles para el lector” (p. 78). En el contexto de una guía de iluminación, estos elementos permiten representar de manera precisa la disposición de luces, cámaras y sujetos en un esquema lumínico. La incorporación de recursos gráficos facilita la comprensión de los conceptos técnicos y proporciona una referencia práctica para replicar configuraciones en situaciones reales.

Guías visuales: Una herramienta pedagógica esencial

Las guías visuales permiten estructurar y transmitir conocimientos técnicos de manera ordenada y accesible. Según Sartore (2021), “una guía bien diseñada permite que incluso los temas más avanzados sean comprensibles para principiantes” (p. 23). Estas herramientas ofrecen una referencia visual inmediata que facilita la aplicación de conceptos específicos, adaptándose a usuarios con distintos niveles de experiencia.

En el campo de la fotografía, su función principal es resolver problemas técnicos y optimizar procesos, como sucede con las guías de iluminación, que pueden presentar configuraciones detalladas para distintos tipos de retratos. Renderforest (2023) menciona que el desarrollo de guías efectivas debe basarse en principios visuales como el equilibrio, el contraste y la proporción. Estos

elementos aseguran que la información sea clara y funcional, lo que resulta relevante en fotografía, donde el contenido visual facilita la comprensión y aplicación de las técnicas.

En el ámbito de la fotografía de retrato, las guías visuales permiten vincular el conocimiento técnico con la práctica, al presentar configuraciones y ajustes específicos de iluminación y composición. Esta estructura contribuye a que los usuarios puedan replicar y adaptar los esquemas lumínicos según las necesidades del proyecto y las características del entorno fotográfico.

3.2.2 Capítulo 2: El retrato

3.2.2.1 ¿Qué es el retrato?

El retrato es una forma de representación visual que busca capturar no solo la apariencia física, sino también la esencia, la personalidad y las emociones de una persona o grupo. En fotografía, esta práctica implica mucho más que simplemente capturar una imagen; se trata de conectar con el sujeto para transmitir su identidad y humanidad a través de una composición visual. Como describe Freeman (2012), “el retrato fotográfico no es solo una herramienta de representación, sino una ventana hacia la historia y la psicología del sujeto” (p. 48). Además, el retrato se considera una de las formas más íntimas de expresión artística. Permite al espectador no solo observar al individuo representado, sino también empatizar y reflexionar sobre su contexto y emociones. En este sentido, el retrato no solo documenta, sino que también interpreta y narra.

3.2.2.2 Historia y evolución de la fotografía de retrato: Desde el siglo XIX hasta la actualidad

La fotografía de retrato ha sido una forma artística y técnica que ha evolucionado significativamente desde su surgimiento en el siglo XIX. Este género

ha pasado de ser un medio exclusivo y costoso a convertirse en una práctica accesible y democrática, gracias a los avances tecnológicos y las transformaciones sociales. A continuación, se detalla esta evolución en cinco etapas clave.

Los inicios: El daguerrotipo y la democratización del retrato (1839-1860)

El nacimiento de la fotografía de retrato puede situarse en 1839 con la invención del daguerrotipo por Louis Daguerre. Este método utilizaba placas de metal recubiertas con yodo sensibilizado, permitiendo capturar imágenes nítidas mediante largas exposiciones. Aunque el proceso era laborioso y limitado en reproducibilidad, marcó un cambio radical respecto a los retratos pintados.

El daguerrotipo democratizó el retrato, haciéndolo accesible a las clases medias y bajas que anteriormente no podían permitirse los costos de un retrato al óleo. Según Beaumont Newhall (2009), "el daguerrotipo hizo posible que un campesino tuviera el mismo tipo de retrato que un aristócrata, eliminando las barreras de clase" (p. 34).

Los primeros retratos se realizaban exclusivamente en estudios debido a la necesidad de una iluminación controlada y la fragilidad de los equipos. Las poses eran rígidas debido a los largos tiempos de exposición, lo que contribuyó a una estética formal característica de la época.

Avances técnicos y el colodión húmedo (1851-1880)

En 1851, Frederick Scott Archer introdujo el proceso de colodión húmedo, una técnica que permitió tiempos de exposición más cortos y una mayor nitidez en las imágenes. Este avance técnico permitió la reproducción múltiple de retratos en papel, lo que impulsó aún más la popularidad de la fotografía.

Durante esta etapa, los estudios fotográficos se expandieron, ofreciendo servicios de retrato a un público más amplio. Según Gernsheim (1986), "el colodión húmedo

revolucionó la fotografía al combinar rapidez, calidad y versatilidad, facilitando el crecimiento de la industria fotográfica" (p. 58).

Además, los retratos comenzaron a incorporar elementos escenográficos, como fondos pintados y accesorios que añadían narrativas visuales. Esto marcó el inicio de una fotografía más expresiva y menos centrada exclusivamente en la documentación.

La portabilidad y la fotografía instantánea (1880-1930)

La invención de la cámara Kodak en 1888 por George Eastman revolucionó la fotografía, haciéndola portátil y accesible para aficionados. Por primera vez, los fotógrafos podían salir del estudio y capturar retratos en entornos naturales. Esta portabilidad permitió una nueva dimensión de espontaneidad y creatividad en los retratos.

Durante esta época, la fotografía de retrato comenzó a reflejar influencias artísticas de movimientos como el Pictorialismo, que buscaba emular la estética de la pintura a través de técnicas de iluminación suaves y composiciones cuidadas. Julia Margaret Cameron fue una de las figuras clave en esta transición, con retratos que exploraban el alma y las emociones del sujeto. En este periodo también se popularizaron las tarjetas de visita (*carte de visite*), pequeños retratos impresos en papel que se intercambiaban como recuerdos. Este formato comercializó aún más el retrato, haciendo parte de la vida cotidiana.

El siglo XX: La diversificación del retrato (1930-1980)

Con la llegada del siglo XX, la fotografía de retrato se diversifica en estilos y enfoques. Los avances en la tecnología de las cámaras y la iluminación artificial ofrecieron nuevas posibilidades creativas. El desarrollo de la fotografía en color añadió otra capa de complejidad y expresividad al retrato.

Richard Avedon y Yousuf Karsh fueron figuras destacadas durante esta época, explorando la psicología de sus sujetos a través de retratos intensos y cuidadosamente iluminados. Mientras Avedon se centró en la moda y el minimalismo, Karsh capturó la fuerza y el carácter de líderes mundiales como Winston Churchill y Albert Einstein.

El fotoperiodismo también influyó el retrato, con fotógrafos como Dorothea Lange utilizando esta técnica para documentar las desigualdades sociales, como se ve en su emblemática fotografía "Migrant Mother" (1936). Según Rosenblum (2007), "el retrato fotográfico se convirtió en una herramienta tanto de expresión artística como de comentario social" (p. 145).

La era digital y la democratización total del retrato (1980-presente)

La transición a la fotografía digital en las últimas décadas del siglo XX marcó el inicio de una nueva era en el retrato. Las cámaras digitales permitieron capturar imágenes de alta calidad sin necesidad de procesos químicos, facilitando la experimentación y el aprendizaje. Además, los programas de edición como Photoshop y Lightroom dieron a los fotógrafos herramientas avanzadas para perfeccionar y transformar sus retratos.

En la actualidad, los teléfonos inteligentes han democratizado aún más la fotografía de retrato. Aplicaciones como Instagram han transformado el retrato en una forma de expresión diaria, accesible para millones de personas. Como explica Berger (2013), "el retrato digital ha evolucionado de ser una práctica exclusiva de artistas a convertirse en un lenguaje visual global" (p. 92).

Los avances en inteligencia artificial también han impactado la fotografía de retrato, con tecnologías como el reconocimiento facial y los algoritmos de mejora de imagen automatizando muchos procesos. Esto ha ampliado las posibilidades

creativas, pero también ha planteado preguntas éticas sobre la autenticidad y la manipulación digital.

Retrato como género fotográfico

La fotografía de retrato es un género fotográfico que busca capturar las características físicas, emocionales y psicológicas, ya sea un individuo o un grupo. Este género no se limita a representar una figura humana, sino que también busca transmitir su historia, personalidad y emociones mediante el uso creativo de elementos como la luz, el fondo, las poses, la técnica y la composición.

Como señala Blog del Fotógrafo (2022), "la historia, el mensaje o la emoción son ingredientes imprescindibles para cualquier fotografía de retrato". Este enfoque transforma un retrato en una experiencia visual que permite al espectador conectar con el sujeto retratado, explorando su mundo interno y externo. Por ello, el retrato combina aspectos técnicos con un profundo sentido artístico y emocional.

Los elementos técnicos como la iluminación y el encuadre no sólo resaltan las características físicas del sujeto, sino que también desempeñan un papel fundamental en la creación de atmósfera y transmisión de emociones. La capacidad de unir estas dimensiones hace que el retrato sea una disciplina tanto técnica como creativa, demandando un equilibrio entre habilidad técnica y sensibilidad artística.

Referentes en la fotografía de retrato

A lo largo de la historia, varios fotógrafos han dejado una huella significativa en el mundo del retrato. A continuación, se presentan cinco referentes que han aportado estilos y enfoques únicos, junto con dos de sus retratos más emblemáticos.

Yousuf Karsh

Imagen N°16: " Retrato de Yousuf Karsh"

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Yousuf_Karsh

Obra y estilo general: Yousuf Karsh, reconocido como uno de los mayores retratistas del siglo XX, capturó la esencia de líderes mundiales, artistas y científicos con una maestría técnica excepcional. Sus retratos están marcados por un uso preciso de la iluminación artificial, destacando su habilidad para manipular la luz y las sombras para revelar el carácter y la fuerza de sus sujetos. Karsh creía que la luz no solo debía iluminar al sujeto, sino también narrar su historia.

Relación con los esquemas lumínicos: Karsh utilizaba predominantemente esquemas clásicos como Rembrandt y Split, resaltando el dramatismo y la profundidad emocional de sus retratos. Por ejemplo, en su icónico retrato de Winston Churchill (1941), empleó una iluminación tipo Split para dividir el rostro en dos mitades, destacando su determinación y carácter fuerte. Karsh también exploró el esquema Butterfly en retratos femeninos, suavizando las sombras para resaltar la belleza y elegancia de las figuras.

Aporte General: Karsh demostró cómo los esquemas lumínicos pueden influir en la percepción emocional de un retrato. Según Jeffries (2017), "la obra de Karsh enseñó a los fotógrafos a pensar en la luz como un lenguaje visual, capaz de

comunicar fortaleza, vulnerabilidad o dignidad" (p. 64). Su enfoque técnico sigue siendo una referencia esencial para trabajar con luz artificial en retratos.

Imagen N°17: "Retratos de Yousuf Karsh"

Fuente: <https://zoomf7.net/2016/10/los-retratos-de-yousuf-karsh/>

Richard Avedon (1923–2004)

Imagen N°18: "Retrato de Richard Avedon"

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Avedon#/media/Archivo:Richard_Avedon_2004.jpg

Obra y estilo general: Richard Avedon es célebre por su enfoque minimalista en los retratos, caracterizado por fondos blancos y una iluminación que resalta cada

detalle del sujeto. Este estilo directo e introspectivo permitió capturar las emociones crudas y las complejidades humanas de sus modelos.

Relación con los esquemas lumínicos: Avedon utilizaba predominantemente esquemas Butterfly y Loop, creando una iluminación uniforme que minimizaba las sombras duras y favorecía la textura de la piel. En su serie "In the American West" (1985), Avedon optó por un esquema Loop con luz suave, lo que le permitió destacar los detalles faciales de sus sujetos mientras mantenía un enfoque honesto y sin adornos. También utilizó Rembrandt en retratos de moda, aprovechando la sombra triangular para añadir profundidad y dramatismo a sus composiciones.

Aporte general: El trabajo de Avedon demuestra cómo la iluminación puede ser tanto técnica como psicológica. Según Westerbeck y Meyerowitz (2007), "Avedon utilizó la luz como una herramienta para despojar a sus sujetos de pretensiones y revelar sus verdades internas" (p. 93). Su estilo sigue inspirando a fotógrafos que buscan capturar retratos auténticos y emocionalmente poderosos.

Imagen N°19: " Ingrid Bergman 1961"

Fuente: <https://www.artnet.com/artists/richard-avedon/ingrid-bergman-new-york-SOZSTMPg>

Platon Antoniou

Imagen N°20: " Retrato Planton Antoniou"

Fuente: <https://thebestindesign.net/art/photography/694-platon>

Obra y estilo general: Platon, fotógrafo contemporáneo, es conocido por sus retratos minimalistas y directos de líderes mundiales, artistas y figuras públicas. Su estilo se caracteriza por el uso intencional de composiciones simples, fondos neutros y un enfoque cercano al sujeto, lo que permite capturar expresiones auténticas y transmitir la esencia de cada individuo. Platon emplea esquemas de iluminación controlados, a menudo utilizando una única fuente de luz principal, para resaltar detalles faciales y emocionales de manera contundente.

Relación con los esquemas lumínicos: Platon utiliza principalmente esquemas Rembrandt y Loop, logrando un equilibrio entre luz y sombra que aporta profundidad y dramatismo a sus retratos. Este estilo se aprecia en su icónica serie de retratos de líderes mundiales, donde la luz suave pero direccional resalta las texturas del rostro, enfatizando las líneas de expresión y la mirada. Además, su dominio del esquema frontal le permite iluminar de manera uniforme al sujeto, eliminando distracciones y centrando la atención en la expresión del retratado.

Un ejemplo notable es su retrato de Vladimir Putin, donde Platon utilizó una fuente de luz principal frontal, creando un efecto directo y nítido que intensifica la mirada del sujeto, mientras mantiene un fondo neutro que refuerza la simplicidad de la imagen. Esta técnica, combinada con encuadres ajustados, ayuda a enfatizar las emociones y características individuales.

Aporte general: El trabajo de Platon constituye un ejemplo relevante sobre cómo la simplicidad en iluminación y composición puede potenciar la narrativa visual de un retrato. Su enfoque demuestra que el uso intencional de esquemas lumínicos básicos, como Rembrandt, Loop y la iluminación frontal, puede ser suficiente para transmitir fuerza, carácter y humanidad en una imagen. Según Hirsch (2019), "Platon redefine la iluminación al priorizar la conexión emocional con el sujeto, utilizando la luz como un medio para revelar lo esencial" (p. 112). Su obra continúa inspirando a equilibrar técnica y expresión, convirtiéndose en un referente clave.

Imagen N°21: " Retrato Vladimir Putin"

Fuente: <https://artefutura.com.mx/platon-antoniou-miradas-que-reflejan-el-alma/>

3.2.3 Capítulo 3: Iluminación y ópticas

3.2.3.1 ¿Qué es la iluminación y cómo incide en la fotografía?

La iluminación es uno de los elementos más significativos en la práctica fotográfica, especialmente en el género de retrato. Funciona como una herramienta que permite modelar y destacar los rasgos del sujeto, proporcionando profundidad, textura y un impacto emocional a la imagen. Desde su invención, la fotografía ha dependido de la luz para construir narrativas visuales. Como indica Freeman (2012), "la luz no es solo una herramienta técnica; es el lenguaje con el que los fotógrafos cuentan sus historias" (p. 34). En el ámbito del retrato, la iluminación adquiere un papel aún más relevante, ya que define cómo se percibe al sujeto, enfatizando su carácter y emociones.

La capacidad de controlar la iluminación artificial en estudio permite crear una atmósfera específica, ya sea para transmitir una sensación de suavidad y calidez o para enfatizar dramatismo y tensión. Según Langford (2010), la iluminación en el retrato "es la base para moldear la percepción visual y emocional de la imagen, transformando una simple captura en una obra expresiva" (p. 112).

3.2.3.2 Características fundamentales de la luz

Para comprender el impacto de la iluminación en el retrato, es necesario analizar sus características principales:

Dirección:

- **Luz frontal:** Suaviza las imperfecciones, eliminando sombras profundas. Ideal para retratos clásicos y comerciales.
- **Luz lateral:** Añade profundidad y textura al rostro, resaltando detalles. Usada en esquemas como Rembrandt o Split.

- **Luz trasera:** Genera siluetas y efectos dramáticos. Frecuentemente utilizada en retratos conceptuales y de moda.
- **Luz de fondo o luz de contraluz:** Se utiliza para iluminar el sujeto desde atrás, lo que crea una silueta o resalta el contorno de la figura, produciendo un efecto dramático y enfatizando los bordes.

Calidad:

- **Luz dura:** Proporciona sombras marcadas, ideales para crear dramatismo.
- **Luz suave:** Difumina las sombras, siendo más favorecedora para la piel y detalles del rostro. Utilizada en esquemas como Butterfly.

Intensidad:

- Controlar la cantidad de luz es esencial para ajustar la exposición y evitar sobreexposición o subexposición en las zonas clave del rostro.

Temperatura de Color:

- La temperatura de color, medida en grados Kelvin, afecta directamente la atmósfera de una imagen. Para retratos, se suele trabajar con 5500K, que imita la luz natural del día, logrando tonos equilibrados y favorecedores (Kelby, 2017).

3.2.3.3 Importancia de los esquemas lumínicos en la fotografía de retrato

Los esquemas lumínicos, como Rembrandt, Loop, Split y Butterfly, proporcionan un marco estructurado para controlar la iluminación y expresar emociones específicas en el retrato. Cada esquema tiene sus propias características y se adapta a diferentes estilos y narrativas visuales. Según Karsh (2001), "la clave del retrato está en la luz; el fotógrafo debe aprender a verla, sentirla y usarla para narrar las historias que las palabras no pueden contar" (p. 78).

Lentes y modificadores esenciales para fotografía de retrato

La fotografía de retrato requiere un equilibrio entre equipo óptico y herramientas de iluminación para capturar imágenes impactantes que destaquen las cualidades del sujeto. A continuación, se profundiza en la importancia de los lentes y modificadores de luz, analizando cómo trabajan en conjunto para crear composiciones únicas.

Lentes para retratos

Lente 50mm f/1.8: Versatilidad y accesibilidad

El 50mm es una herramienta versátil que ofrece una perspectiva similar al ojo humano, ideal para fotógrafos principiantes y avanzados.

- **Aplicaciones:**

- Perfecto para retratos de medio cuerpo y cuerpo completo.
- Amplia apertura que permite un desenfoque suave del fondo, destacando al sujeto.

- **Ventajas:**

- Tamaño compacto y fácil manejo.
- Buena luminosidad para condiciones de poca luz.

- **Consideraciones:**

- Puede no proporcionar la compresión necesaria para estilizar los rasgos del rostro.

Según Xataka Foto, "este objetivo es ideal para capturar planos generales y medio cuerpo, proporcionando naturalidad al retrato" López, J. C. (2019).

Velocidad de sincronización

La velocidad de sincronización se define como la velocidad máxima a la que el obturador de la cámara puede abrirse y cerrarse de forma sincronizada con el destello de un flash externo. Esta velocidad es fundamental para evitar sombras parciales en la imagen, que se producen cuando el obturador no está completamente abierto durante el destello del flash (dzoom.org.es, 2023).

El límite de la velocidad de sincronización establece la velocidad máxima a la que se puede disparar el obturador cuando se utiliza un flash. Superar este límite puede dar lugar a la aparición de sombras oscuras o zonas subexpuestas, ya que el obturador comienza a cerrarse antes de que el destello del flash haya terminado. *Davis* (2017) menciona que en las cámaras con obturador de cortina, el movimiento de las cortinas puede interferir con la luz que llega al sensor, lo que causa esta situación (p. 145).

La velocidad de sincronización también influye en la exposición de la imagen. Las velocidades de obturación más lentas permiten la entrada de mayor cantidad de luz ambiental, lo que genera una exposición mixta entre la luz ambiente y la luz del flash. Por otro lado, las velocidades de obturación más rápidas ayudan a congelar el movimiento, pero reducen la influencia de la luz ambiental, controlando principalmente la exposición mediante el destello del flash (Cameron, 2018, p. 210).

La comprensión de la velocidad de sincronización permite a los fotógrafos controlar de forma precisa la exposición y la relación entre la luz ambiente y la luz de flash. Este conocimiento es esencial para optimizar la calidad de las imágenes en situaciones de iluminación mixta, como retratos al aire libre o en interiores con luz controlada.

3.2.3.4 Modificadores de luz: Herramientas clave para el retrato

Los modificadores de luz son esenciales para ajustar la calidad, intensidad y dirección de la iluminación, adaptándose a diferentes estilos y esquemas lumínicos.

Softbox: Iluminación suave y uniforme

El softbox es un modificador rectangular o cuadrado que difumina la luz, eliminando sombras duras. Es ideal para retratos clásicos y corporativos, y se utiliza comúnmente en esquemas como Loop y Butterfly para suavizar imperfecciones. Proporciona una iluminación uniforme y favorecedora, reduciendo reflejos en la piel. Sin embargo, requiere espacio en el estudio para posicionarlo adecuadamente

El softbox es un modificador de luz rectangular o cuadrado que difunde la luz, eliminando sombras duras y proporcionando una iluminación suave y uniforme. Este tipo de modificador se utiliza frecuentemente en fotografía de retrato para lograr una representación favorecedora del sujeto (Fotografía con Softbox, 2024). En esquemas de iluminación como Loop y Butterfly, el softbox se emplea para suavizar las imperfecciones y generar una transición suave entre luces y sombras (Aprende Audiovisual, 2024).

Beauty dish: Contraste y definición

El beauty dish es un modificador circular que proporciona una luz suave pero contrastada, lo que lo convierte en una opción popular para retratos de belleza y moda. Este modificador se utiliza comúnmente en esquemas como el Butterfly, ya que resalta detalles faciales como los pómulos y los ojos, creando una sensación de profundidad y definición (Kelby, 2017). Según Kelby (2017), "el beauty dish es ideal para sesiones de moda, ya que acentúa los rasgos faciales y aporta dramatismo a la imagen" (p. 64). Sus ventajas incluyen la capacidad de resaltar texturas faciales y detalles, al tiempo que produce un equilibrio entre la suavidad

de la luz y sombras bien marcadas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que puede generar sombras pronunciadas si no se coloca correctamente, lo que requiere un manejo preciso para evitar efectos no deseados.

Cacerola (Reflector parabólico)

La cacerola, un modificador parabólico, concentra la luz en un área específica, creando sombras profundas que realzan el contraste y el drama de la imagen, lo que lo hace ideal para retratos conceptuales y editoriales, así como para esquemas como el Split, donde se busca un efecto teatral. Según Langford (2010), "la cacerola es un modificador ideal para retratos donde el dramatismo es el enfoque principal" (p. 112). Entre sus ventajas se incluye la capacidad de generar un alto contraste y sombras marcadas, lo que permite resaltar texturas y crear imágenes impactantes. Sin embargo, su menor versatilidad en comparación con otros modificadores como el softbox y el beauty dish debe ser considerada al elegirlo para diferentes tipos de fotografía.

Snoot: Iluminación precisa y controlada

El snoot es un modificador de iluminación que dirige la luz de manera concentrada en un área pequeña, lo que lo hace ideal para retratos creativos y de productos, así como para resaltar detalles específicos como los ojos o los labios en esquemas de iluminación. Según Bowens (2021), "el snoot permite el control máximo de la luz, ideal para retratos artísticos". Este modificador ofrece un control absoluto sobre la dirección de la luz, lo que permite crear efectos dramáticos y enfocar la atención en áreas específicas de la imagen. Sin embargo, requiere precisión en el posicionamiento para evitar resultados no deseados.

Paraguas reflector: Luz difusa y amplia

El paraguas reflector dispersa la luz de manera suave, lo que lo convierte en una excelente opción para estilos de iluminación más naturales y menos definidos. Se utiliza comúnmente en fotografía de grupo y retratos informales, así como en esquemas amplios como la iluminación de relleno. Según Westcott (2019), "los paraguas reflectores son ideales para suavizar la luz en retratos de grupo o individuales". Entre sus ventajas se incluyen su facilidad de uso y configuración, así como su portabilidad y costo económico. Sin embargo, su control de la luz es más limitado en comparación con otros modificadores como el softbox.

Grid (Panel de panel): Control de luz direccional

El grid, o panel de panel, se coloca sobre otros modificadores de luz para enfocar la luz y reducir el derrame, permitiendo un control más preciso sobre el área de impacto de la luz. Es utilizado comúnmente en retratos de carácter y fotografía de arte, así como en esquemas como el Rembrandt, para agregar mayor definición a la imagen. Según Elinchrom (2018), "un grid es esencial para los fotógrafos que desean un control total sobre su luz". Entre sus ventajas se incluye la capacidad de agregar dramatismo y profundidad a la iluminación, aunque es necesario combinarlo con otros modificadores para obtener los mejores resultados.

Reflectores: Luz de relleno versátil

Los reflectores son modificadores que rebotan la luz hacia el sujeto, suavizando las sombras y proporcionando una iluminación más equilibrada. Son comúnmente utilizados en retratos al aire libre o en estudio y como luz de relleno en diversos esquemas de iluminación. Según Neewer (2022), "un reflector es el mejor aliado para cualquier fotógrafo en retratos y exteriores". Entre sus ventajas se encuentran su bajo costo y portabilidad, además de su capacidad para añadir

luz sin la necesidad de más fuentes. Sin embargo, su uso depende de una luz principal para obtener los resultados deseados.

3.2.4 Capítulo 4: Producción fotográfica de retrato: Metodología paso a paso

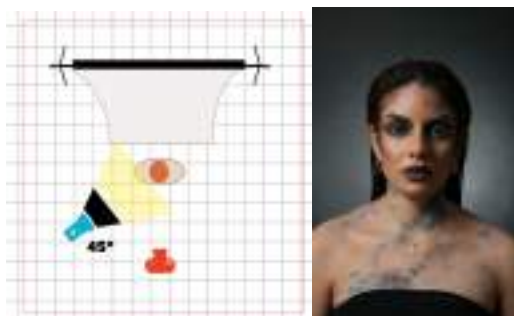
La producción fotográfica de retrato en estudio requiere una combinación de técnica, creatividad y control de la luz. Los esquemas de iluminación clásicos, como Rembrandt, Loop, Split y Butterfly, son herramientas fundamentales para todo fotógrafo. Estos esquemas no solo permiten moldear la luz para resaltar las características del sujeto, sino que también facilitan la narración visual al transmitir emociones y estilos específicos. Como señala Hunter, Biver y Fuqua (2020), “entender cómo la luz interactúa con los elementos de la composición es esencial para construir una narrativa visual coherente” (p. 45).

3.2.4.1 Los Esquemas de iluminación

Los esquemas de iluminación en fotografía de retrato son fundamentales para modelar el rostro y transmitir diversas emociones. A continuación, se detallan algunos de los esquemas más representativos, incluyendo sus antecedentes históricos y técnicas de aplicación:

3.2.4.1.1 Rembrandt

Imágen N° 22

Fuente: Gabriel Cobos

Inspirada en el pintor holandés, este esquema utiliza una luz principal ubicada a 45 grados del sujeto, creando una sombra triangular bajo el ojo opuesto. Este esquema

es famoso por su capacidad de esculpir el rostro, añadiendo profundidad y dramatismo (Hunter et al., 2021).

Vanon (2017) describe la luz de Rembrandt como una variación de la luz de lazo que crea un efecto intenso y dramático al reproducir un patrón de luz característico, inspirado en el pintor holandés Rembrandt. Este esquema de iluminación se logra cuando un lado de la cara del sujeto está iluminado, mientras que el otro permanece mayormente en sombra, dejando un pequeño triángulo de luz bajo el ojo del lado sombreado. Este triángulo no debe ser más ancho ni más largo que la nariz del sujeto (p. 98).

Además, el autor destaca que este esquema es especialmente eficaz para sujetos con rostros llenos o redondeados, ya que mejora la definición del rostro, generando un aspecto más estilizado. Su versatilidad y capacidad de crear atmósferas misteriosas y cargadas de intensidad la convierten en una de las técnicas más populares en fotografía de retrato.

Incorporar un análisis técnico como el de la luz Rembrandt en una guía práctica es esencial, ya que proporciona al usuario una estructura clara y detallada para implementar esta técnica. No solo se enfoca en cómo posicionar la luz principal en un ángulo de 45° desde el eje de la cámara, sino que también aborda el uso de fuentes de luz adicionales o reflectores para suavizar sombras y aumentar el control sobre la atmósfera de la imagen. Este nivel de detalle permite a los fotógrafos no solo comprender la técnica, sino también adaptarla a diferentes contextos y sujetos, maximizando el impacto visual de sus retratos.

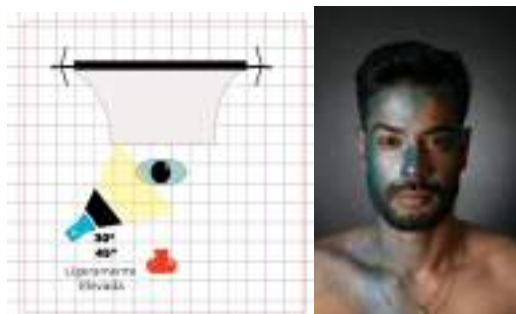
En el contexto de la investigación, la luz Rembrandt permite explorar cómo los diferentes patrones lumínicos afectan la percepción visual y psicológica del espectador. Además, su flexibilidad, mencionada por el autor, se pone de

manifiesto en la posibilidad de incorporar luces secundarias o reflectores para suavizar sombras y controlar el contraste, demostrando que este esquema puede adaptarse a diversas situaciones y estilos fotográficos.

El análisis técnico de este esquema lumínico en una guía práctica facilita la comprensión de los principios básicos de la iluminación y proporciona herramientas para adaptarlos a distintos contextos. Esto permite a los fotógrafos estilizar sujetos, transmitir emociones y crear composiciones visualmente impactantes, destacando la relevancia y adaptabilidad de los esquemas clásicos en la fotografía contemporánea.

3.2.4.1.2 Loop

Imágen N° 23

Fuente: Gabriel Cobos

La iluminación Loop es un esquema lumínico utilizado principalmente en fotografía de retrato, caracterizado por una pequeña sombra en forma de bucle que se forma en el lado opuesto de la nariz del sujeto, generada por una luz principal colocada a 30-45 grados respecto al eje de la cámara y ligeramente elevada. Este esquema es conocido por su capacidad para enfatizar las facciones del rostro de manera favorecedora, añadiendo profundidad y tridimensionalidad sin ser intrusivo (Langford, 2015).

El desarrollo histórico de la iluminación Loop está relacionado con la evolución de las técnicas de iluminación de estudio en el siglo XX. Durante este

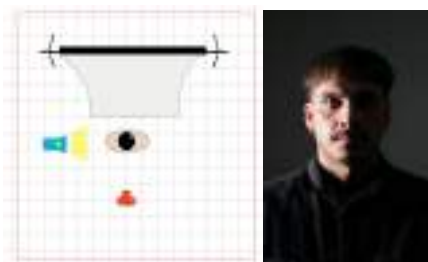
período, los fotógrafos comenzaron a experimentar con fuentes de luz más controladas y direccionales para lograr efectos naturales y modelados en el rostro (Child, 2008). Incorporar la luz de lazo en una guía práctica sobre iluminación es esencial para proporcionar al usuario un recurso claro y funcional que le permita aplicar este esquema de manera efectiva. Al explicar la posición de la luz, su dirección y los resultados esperados, una guía no solo informa, sino que también capacita al fotógrafo para tomar decisiones adaptadas a las necesidades específicas de cada retrato, maximizando la expresividad del sujeto.

Por lo tanto, Vanon (2017) señala que esta técnica es especialmente adecuada para una amplia variedad de proyectos y tipos de rostro, ya que ayuda a modelar las facciones y resaltar los detalles del sujeto de manera equilibrada. En términos prácticos, esta configuración se complementa con un reflector o una fuente de luz adicional para suavizar las sombras y mantener la luminosidad general de la imagen.

Además, Freeman (2012) destaca que este esquema se sitúa entre los estilos de iluminación más clásicos, sirviendo como puente entre la luz suave y simétrica de la iluminación Butterfly y los patrones más dramáticos como el Rembrandt. Esto lo convierte en una técnica versátil y ampliamente utilizada tanto en contextos comerciales como artísticos.

3.2.4.1.3 Split

Imagen N° 24

Fuente: Gabriel Cobos

El esquema de iluminación Split tiene sus raíces en el teatro y la pintura, donde el uso de luces laterales fue una técnica fundamental para generar atmósferas específicas y resaltar emociones intensas. En el ámbito teatral, la iluminación lateral permitía dirigir la atención del público hacia elementos clave de la escena, creando un ambiente de tensión y dramatismo (Vorlane, 2023).

En la pintura, artistas como Caravaggio utilizaron el *claroscuro* para dar énfasis al volumen y la profundidad de las figuras representadas. Este método, caracterizado por el fuerte contraste entre luz y sombra, otorgó una dimensión emocional y visual única a las obras. La técnica del *claroscuro*, utilizada de manera magistral en la pintura barroca, influyó directamente en el desarrollo y la adopción del esquema Split dentro de la fotografía, donde se aplicó con el mismo objetivo: destacar formas y generar dramatismo en la imagen (Vorlane, 2023).

Con el desarrollo de la fotografía, la iluminación Split fue adoptada como un recurso técnico y creativo para enfatizar la simetría y estructura facial en los retratos. Esta técnica es especialmente efectiva para transmitir sensaciones de misterio, dualidad o intensidad emocional, utilizando el contraste entre luz y sombra para dividir el rostro en dos partes casi iguales (Peres, 2013).

En fotografía editorial y de retrato, el esquema Split se convirtió en una herramienta clave para capturar la expresividad del sujeto. No solo resalta los detalles faciales y la textura de la piel, sino que también contribuye a crear imágenes impactantes y narrativas visuales fuertes. Su uso en publicaciones editoriales y sesiones de retrato artístico es frecuente, ya que permite generar un efecto dramático con relativa sencillez técnica, lo que lo hace accesible para una amplia gama de fotógrafos (Hunter, Biver & Fuqua, 2021).

En la actualidad, la iluminación Split continúa siendo ampliamente utilizada en diversos géneros fotográficos por su capacidad para generar un alto impacto visual. Es especialmente popular en retratos dramáticos y conceptuales, donde se busca resaltar la expresividad del sujeto y transmitir una carga emocional intensa. Su capacidad para crear contrastes pronunciados entre luz y sombra enfatiza la estructura facial, añadiendo profundidad y volumen al retrato. Esto permite que la técnica se utilice no solo en trabajos editoriales, sino también en fotografía de moda, retratos artísticos y proyectos conceptuales.

Además, su simplicidad técnica y facilidad de configuración convierten a la iluminación Split en una herramienta accesible tanto para fotógrafos principiantes como para profesionales. Al requerir únicamente una fuente de luz colocada lateralmente respecto al sujeto, este esquema ofrece resultados visualmente impactantes sin necesidad de equipos complejos.

La versatilidad de esta técnica la hace adaptable a distintos estilos y propósitos. Ya sea en blanco y negro o a color, la iluminación Split permite jugar con las sombras y los detalles de la escena para crear composiciones equilibradas, dramáticas y visualmente atractivas, consolidándose como un recurso clave en la fotografía contemporánea.

3.2.4.1.4 Butterfly

Imagen N° 25

Fuente: Gabriel Cobos

El esquema de iluminación Butterfly, también conocido como iluminación Paramount, se caracteriza por la sombra en forma de mariposa que se proyecta debajo de la nariz del sujeto. Este efecto se logra al posicionar la fuente de luz principal directamente frente al sujeto, elevada a un ángulo de aproximadamente 45 grados sobre la línea de los ojos. Esta configuración resalta los pómulos y define la estructura facial, proporcionando una apariencia estilizada y elegante, lo que lo hace ideal para la fotografía de glamour y belleza, ya que suaviza las facciones y destaca las características faciales prominentes (Freeman, 2012).

El término iluminación Paramount proviene de su uso frecuente en los estudios de Paramount Pictures durante la era dorada de Hollywood, donde se utilizaba para realzar la belleza de las estrellas de cine. Este esquema se convirtió en un estándar para los retratos de celebridades, suavizando las arrugas y proporcionando una iluminación favorecedora que acentuaba la elegancia y el glamour de las figuras públicas. Su influencia perdura hasta la actualidad, especialmente en la fotografía de retrato contemporánea (Prisma 2, 2023).

Para implementar la iluminación Butterfly, la fuente de luz principal se coloca frente al sujeto, elevada a un ángulo descendente de aproximadamente 45 grados. Para suavizar las sombras y generar una transición más gradual entre las áreas de luz y sombra, se utilizan modificadores como beauty dish o softboxes. También es común usar un reflector debajo del rostro del sujeto para rellenar las sombras proyectadas bajo la barbilla y los ojos, equilibrando la iluminación general y evitando contrastes excesivos (Studio Lightroom, 2023).

Este esquema es particularmente efectivo en retratos de sujetos con rostros delgados o de estructura ósea prominente, ya que acentúa los pómulos y estiliza el rostro. Sin embargo, para sujetos con rostros más anchos, esta configuración

puede enfatizar la anchura del rostro, por lo que se recomienda considerar las características del sujeto antes de optar por este esquema lumínico.

En resumen, la iluminación Butterfly es una técnica clásica en la fotografía de retrato, destacada por su capacidad para resaltar las facciones del rostro de forma elegante y favorecedora. A través de una configuración específica de la fuente de luz, sigue siendo relevante en la fotografía contemporánea, especialmente en géneros como glamour, moda y retratos editoriales (La Pantalla, 2023).

Cada esquema será documentado en una guía organizada en cuatro carpetas, diseñadas para facilitar su comprensión y aplicación.

3.2.4.2. Estructura de las carpetas

Cada esquema lumínico contará con cuatro carpetas principales, cada una organizada con el siguiente índice para garantizar una planificación completa y detallada:

- 1. Tema:** Resumen del propósito de cada esquema y su contexto en el retrato.
- 2. Descripción del proyecto:** Explicación técnica y creativa del esquema.
- 3. Antecedentes y referentes:** Referencias de fotógrafos o estilos que inspiran la configuración del esquema.
- 4. Conceptualización:** Descripción de la narrativa visual y su propósito emocional.
- 5. Paleta cromática:** Tonos sugeridos para resaltar los elementos clave del retrato.
- 6. Scouting y talento:** Consideraciones sobre el espacio y los modelos.
- 7. Maquillaje y peluquería:** Detalles para optimizar la apariencia del sujeto en relación con la iluminación.

8. **Utilería y atrezzo:** Elementos adicionales que complementan la escena sin distraer del sujeto.
9. **Tratamiento estético:** Decisiones visuales que guían la creación de cada retrato.
10. **Esquema lumínico:** Configuración específica de luces y modificadores: Softbox, Beauty Dish y Cacerola.
11. **Photoshoot plan:** Detalle de la ejecución del esquema con pasos para captura y postproducción.
12. **Call sheet:** Documento para organizar el talento humano y el flujo de trabajo.

3.2.5 Capítulo 5: La IA como ayuda para la postproducción fotográfica

3.2.5.1 Introducción

La inteligencia artificial (IA) ha transformado la postproducción fotográfica, haciendo que procesos complejos sean más rápidos, accesibles y efectivos. En el ámbito de los retratos, la IA se ha convertido en una herramienta clave para realizar ajustes que antes requerían horas de edición manual. Desde la corrección de imperfecciones en la piel hasta la eliminación de ojos rojos, los algoritmos impulsados por IA permiten a los fotógrafos concentrarse en el aspecto creativo, mientras automatizan tareas técnicas repetitivas.

Como señala Kelby (2021), “la IA no reemplaza al ojo del fotógrafo, sino que actúa como un asistente que simplifica y perfecciona el flujo de trabajo” (p. 74). Este capítulo explora cómo la IA puede mejorar la calidad de los retratos, con un enfoque en la piel, los ojos y otros aspectos esenciales.

3.2.5.2 Uso de IA en la corrección de piel

Uno de los principales desafíos en la fotografía de retrato es lograr una piel que luzca natural, limpia y bien iluminada, sin perder textura ni realismo. La IA ha revolucionado este proceso mediante herramientas específicas como:

Retoque de piel con Neural Filters (Adobe Photoshop):

- Neural Filters utiliza algoritmos avanzados para suavizar la piel manteniendo la textura.
- Permite ajustar la intensidad del retoque para evitar un acabado plástico o artificial.
- En unos pocos clics, la IA identifica automáticamente las áreas a mejorar, eliminando imperfecciones como granos, manchas o líneas finas.

Herramientas de IA en Photoshop:

- Los pinceles automáticos ayudan a realizar ajustes localizados en la piel, como la reducción de claridad o la adición de brillo.
- El uso de máscaras faciales basadas en IA identifica automáticamente las áreas del rostro, permitiendo retoques precisos.

Según Hynes (2022), “el retoque asistido por IA ahorra tiempo, pero también garantiza resultados consistentes en grandes volúmenes de imágenes” (p. 103).

Ajustes globales y correcciones

La IA no solo se enfoca en áreas específicas como la piel y los ojos, sino que también facilita ajustes globales para perfeccionar el retrato:

1. Balance de color y exposición:

- Algoritmos en Lightroom y Photoshop analizan automáticamente la imagen para corregir tonos de piel y colores generales.
- Ajustes de exposición, contraste y saturación se realizan con precisión y consistencia.

2. Eliminación de elementos no deseados:

- Funciones como Content-Aware Fill (Photoshop) permiten eliminar distracciones en el fondo, como manchas o sombras no deseadas.
- La IA identifica y rellena automáticamente las áreas eliminadas con texturas similares al resto de la imagen.

Limitaciones de la IA en la postproducción

Si bien la IA ofrece muchas ventajas, es importante considerar sus limitaciones:

- Resultados automatizados: Aunque la IA es eficiente, los retoques requieren supervisión humana para evitar un acabado artificial o poco natural.
- Creatividad limitada: La IA puede automatizar procesos técnicos, pero no reemplaza la visión artística del fotógrafo.

Como advierte Kelby (2021), “la IA debe ser vista como una herramienta complementaria, no como una solución mágica para todos los problemas de postproducción” (p. 80).

3.3 Grupos Objetivos

3.3.1 Público real / Usuarios finales

El público objetivo del proyecto de titulación se enfoca tanto a aficionados como a estudiantes de fotografía con distintos presupuestos, necesita guías que ofrezcan técnicas adaptables y efectivas para una variedad de equipos, asegurando que la calidad de los retratos pueda ser optimizada independientemente de los recursos disponibles.

Basado en la encuesta de Estratificación de Nivel Socioeconómico NSE 2011, realizado 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)

3.3.2 Público potencial

El público potencial son emprendedores y fotógrafos iniciándose en la fotografía de estudio, diseñadores y emprendedores enfocados en temas relacionados con belleza, cuidado de la piel.

3.4 Propuesta de diseño

El concepto se basa en la entrega de un producto físico, en esta guía que recopila aspectos básicos de iluminación, procesos de producción y el retrato, además del uso de la inteligencia artificial para la Post-Producción. La Guía se enfoca en el uso de los tres modificadores de luz (Soft Box, Beauty Dish, Caserola) para la realización de las fotografías de retrato. Además de replicar los 4 esquemas clásicos de iluminación: Rembrandt, Loop, Split y Butterfly.

MoodBoard

Elementos de diagramación y estructura

1. Portada atractiva:

- Diseño visualmente atractivo que capte la atención.

2. Tabla de contenidos:

- Listado claro de secciones y subsecciones con números de página.
- Facilita la navegación rápida.

3. Secciones de contenido:

- Cap1: El Retrato
- Cap 2: Iluminación

- Cap 3: Producción Fotográfica de Retrato: Metodología Paso a Paso
- Cap 4: La AI como ayuda para la Postproducción Fotográfica

4. Diagramas ilustrativos:

- Diagramas claros que muestren la disposición de las luces.
- Usar colores y símbolos fácilmente interpretables.
- Leyendas explicativas que clarifiquen cada componente del diagrama.

Consideraciones de diseño

- **Tipografía:** Usar fuentes legibles y mantener un tamaño adecuado, para la cual se consideró la fuente Altivo.
- **Colores:** Utilizamos colores primarios para el diseño de la guía.
- **Espaciado:** Asegurarse de que haya suficiente espacio en blanco para evitar que el contenido se vea abarrotado.

3.5 Diseño en detalle

3.5.1 Aspecto y forma

La guía Ilumina Pro: Guía Básica de Esquemas Lumínicos para Fotografía de Retrato en Estudio se presenta con un diseño limpio, moderno y profesional que se adapta a las tendencias visuales actuales. Su estructura está diseñada para facilitar la comprensión y la aplicación práctica, con un enfoque visual fuerte que combina imágenes, diagramas y texto accesible.

- **Tamaño:**

La guía estará disponible en formato A4 (210 mm x 297 mm), ideal para incluir fotografías de alta calidad y diagramas detallados. Este tamaño equilibra portabilidad y funcionalidad, siendo cómodo para su uso tanto en estudios fotográficos como en el hogar.

- **Fotografías destacadas:**

Las imágenes en la guía han sido producidas exclusivamente para este proyecto, con un enfoque en primeros planos del modelo sentado en un banco simple. Este formato asegura un análisis claro y detallado de los efectos lumínicos de cada esquema.

- **Portada:**

El título del proyecto está acompañado de una fotografía que emplea esquemas de estudio, además de colores vibrantes.

- **Contraportada:**

Tendremos una fotografía del resultado del proyecto este ocuparía todo el espacio de la hoja.

Paleta de Color

Imagen N° 29

Fuente: Gabriel Cobos

La guía emplea una paleta de colores cuidadosamente seleccionada que combina rojo anaranjado, cian, amarillo y tonos neutros, garantizando un diseño impactante y funcional:

Rojo anaranjado (#E74425): Ideal para detalles vibrantes y modernos, dando un toque energético y contemporáneo.

Cian (#05AEDD): Perfecto para acentos frescos y dinámicos, aportando frescura a la composición.

Blanco (#FFFFFF): Representa claridad y simplicidad, creando un espacio limpio y ordenado.

Amarillo claro (#FFED00): Simboliza energía y calidez, ideal para resaltar y dar un tono alegre.

Negro (#000000): Utilizado para simbolizar profesionalismo y contraste, añadiendo seriedad y profundidad.

Ejemplo práctico: Los títulos estarán en negro mientras que las áreas de texto principal utilizarán blanco cian y amarillo.

3.5.2 Materiales, plataformas, soportes

La guía estará disponible en dos formatos principales, optimizados para diferentes tipos de usuarios:

Formato impreso:

Papel mate de alta calidad (90 g/m²) para las páginas interiores. Portada en cartulina laminada de 300 g/m², resistente y atractiva. Encuadernación Wire-O, que permite abrir las páginas completamente, ideal para consulta en el estudio.

Formato digital (PDF interactivo):

Incluye enlaces clicables hacia tutoriales en video y recursos adicionales. Navegación intuitiva con índice interactivo. Compatible con dispositivos móviles y computadoras.

3.5.3 Experiencia del usuario

La guía ha sido diseñada para garantizar que los usuarios puedan interactuar fácilmente con el contenido, aprendiendo de manera práctica y efectiva:

- **Producción fotográfica exclusiva:**

Todas las imágenes fueron creadas durante una sesión previa específicamente para esta guía. El enfoque estuvo en capturar ejemplos claros de cómo cada esquema lumínico afecta al rostro, utilizando configuraciones simples con modificadores como softbox, beauty dish y cacerola.

- **Estructura de contenido:**

Cada esquema lumínico incluye diagramas visuales que muestran la posición de las luces, el modelo y la cámara.

3.6 Diseño final

El diseño final es una combinación de texto accesible y recursos visuales que garantizan una experiencia de aprendizaje práctica y enriquecedora. Cada sección de la guía está conectada lógicamente, guiando al lector desde los fundamentos hasta la aplicación avanzada.

- **Fotografías:** Imágenes de alta calidad que muestran los efectos de cada esquema lumínico en diferentes configuraciones.
- **Diagramas:** Gráficos claros y minimalistas que explican la posición de las luces, el modelo y la cámara.

Imagen N° 30

Fuente: Gabriel Cobos

3.7 Verificación

La docente Cinthya Rojas indica que la Guía Básica de Iluminación tiene un lenguaje accesible que logra explicar conceptos técnicos complejos de manera sencilla y práctica. Esto permite que cualquier persona, sin importar su nivel de experiencia previa, pueda comprender los principios fundamentales de la iluminación y aplicar lo aprendido en sus propias sesiones fotográficas. La claridad en la explicación de los esquemas lumínicos ayuda a desmitificar el proceso, haciendo que los fotógrafos novatos se sientan seguros al experimentar con los diferentes tipos de luz. Además, la estructura de la guía está organizada de forma lógica y bien pensada, lo que permite una navegación fluida e intuitiva. Los lectores pueden seguir fácilmente la información paso a paso, lo que facilita la comprensión y la aplicación de los conceptos de manera progresiva. La guía no solo proporciona

una teoría exhaustiva, sino que también ofrece un enfoque muy práctico. Cada esquema lumínico está explicado de forma concreta, centrado siempre en cómo lograr los resultados deseados en la práctica, lo cual es perfecto para quienes están comenzando en el mundo de la fotografía. Este enfoque directo y centrado en la acción ayuda a los principiantes a visualizar rápidamente los efectos de diferentes configuraciones de luz, dándoles la confianza para experimentar y adaptar los esquemas a sus propios estilos.

3.8 Producción

Para la producción de esta guía de esquemas lumínicos se realizó una investigación teórica rigurosa, la cual se refleja en cada capítulo. Este manual destaca las destrezas en diseño editorial y fotografía de retrato adquiridas a lo largo de la carrera, ofreciendo un contenido técnico y práctico que facilita la comprensión de los lectores. El diseño atractivo y bien estructurado de cada capítulo permite que se convierta en una herramienta interactiva y accesible para estudiantes, profesionales y aficionados de la fotografía.

El formato de esta guía es de tamaño A4, ideal para la lectura y la consulta frecuente. Este tamaño permite visualizar de forma cómoda las esquematizaciones y ejemplos fotográficos que se presentan en cada uno de los esquemas lumínicos. Además, la guía se caracteriza por la utilización de materiales de alta calidad que garantizan la durabilidad y la claridad en la reproducción de imágenes.

4. El mercado

El contenido de esta guía se difundirá a nivel local a través de plataformas digitales y redes sociales clave para la comunidad fotográfica. Se promocionará a

través de las cuentas de Instagram y Facebook del autor y de la marca “IluminaPro”. Además, se imprimirá para su distribución física, permitiendo a los lectores tener acceso directo a una versión tangible del manual. Esta estrategia busca alcanzar a personas que están iniciando en la fotografía de retrato, brindándoles una herramienta clara, práctica y accesible.

La guía también se presentará en congresos, talleres y seminarios de fotografía, donde se harán demostraciones en vivo de los esquemas lumínicos abordados en cada capítulo. Esta estrategia permitirá captar la atención de instituciones educativas y centros de formación que puedan integrar la guía como material de consulta en sus bibliotecas especializadas. De esta manera, se garantiza la visibilidad y el posicionamiento de la guía en un mercado cada vez más exigente y competitivo.

4.1 Marca y comunicación

Imágen N° 28

Fuente: Gabriel Cobos

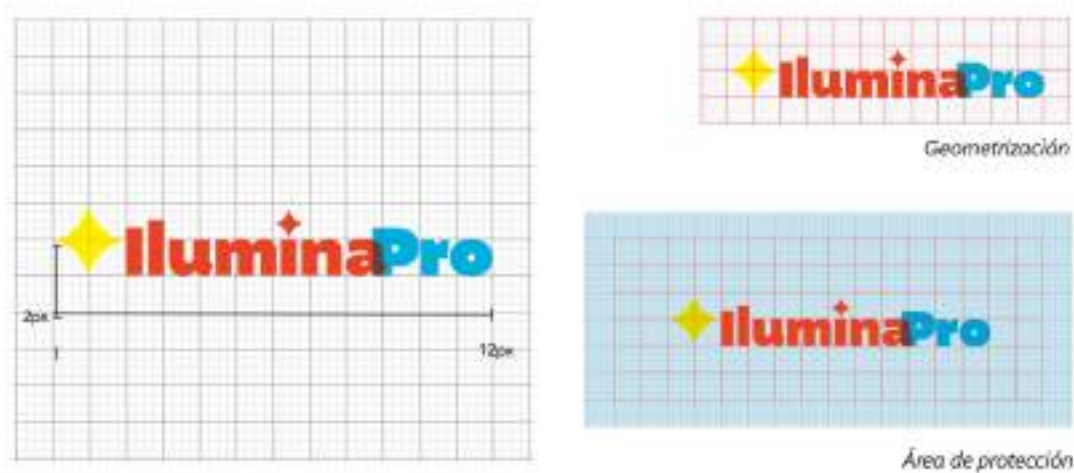
Ilumina Pro es una guía introductoria a la fotografía, diseñada como un recurso práctico y educativo para quienes inician en el mundo de la iluminación de estudio. Este manual proporciona herramientas fundamentales y ejemplos claros para facilitar el aprendizaje de manera simple y efectiva.

Filosofía de la marca

- **Misión:** Hacer accesible el conocimiento de la iluminación fotográfica, brindando contenido claro y efectivo.
- **Visión:** Ser la principal referencia para quienes están comenzando en la fotografía.
- **Valores:** Simplicidad, claridad y aplicabilidad.

Imágen N° 29

Geometría

Fuente: Gabriel Cobos

Imágen N° 30

Versiones

La Marca presenta variaciones en cuanto su estructura

Fuente: Gabriel Cobos

4.2 Presupuesto del prototipo, costo y precio de venta

4.2.1 Presupuesto Real

Categoría	Detalle	Cantidad	Valor Total
Equipo	Fotográfico y video	2 días	400
Equipo	Estudio fotográfico	1 día	500
Equipo	Computador	4 meses	1920
Producción	Modelos	2 días	440
Producción	Transporte	2 días	60
Producción	Catering	2 días	300
Producción	Maquillaje	8 maquillajes	400
Producción	Peinado	4 peinados	80
Producción	Imprevistos	-	40
Postproducción	Paquete de Adobe	\$57.99/4 meses	231,96
Material Físico	Pruebas de impresión	\$60	60
Material Físico	Libros	5 ejemplares	500
Material Físico	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
Producción Editorial	Diseño por hoja	\$15 / 85 hojas	870
Producción Editorial	Diseño de portada	1 portada	20
Horas De Investigación	Horas De Investigación	40 horas	800
Costo por Impresos	Costo de Impreso	1	60
Costo por Impresos	Costo de Impresos	100	6000
Total	-	-	13701,96

4.2.2 Presupuesto ideal

Categoría	Detalle	Cantidad	Valor Total
Equipo	Fotográfico y video	2 días	400
Equipo	Estudio fotográfico	1 día	500
Equipo	Computador	4 meses	1920
Producción	Modelos	2 días	440
Producción	Transporte	2 días	60
Producción	Catering	2 días	300
Producción	Maquillaje	8 maquillajes	400
Producción	Peinado	4 peinados	80
Producción	Imprevistos	-	40
Postproducción	Paquete completo de Adobe	\$57.99/4 meses	231,96
Material físico	Pruebas de impresión	\$60	60
Material físico	Libros	5 ejemplares	500
Material físico	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
Producción editorial	Diseño por hoja	\$15 / 85 hojas	870

Producción editorial	Diseño de portada	1 portada	20
Horas de investigación	\$20	40 horas	800
Costo por impresos	Costo de impreso	1	30
Costo por impresos	Costo de impreso	100	300
Total	-	-	7971.96

5. Cierre

5.1. Conclusiones

El Proyecto de Titulación *Lumina Pro: Guía básica de esquemas lumínicos para fotografía de retrato en estudio* tiene como objetivo proporcionar herramientas técnicas a estudiantes de fotografía, fotógrafos aficionados y profesionales en formación. Esta guía ofrece no solo conocimientos técnicos, sino también una comprensión profunda de cómo manipular la luz y su impacto estético en los retratos.

Enfocada en la aplicación de esquemas básicos de iluminación en estudio, la guía incluye ejemplos prácticos que facilitan el aprendizaje y la adquisición de las bases necesarias. Además, está dirigida a fotógrafos emergentes, ayudándoles a desarrollar una mirada única y a comprender cómo la iluminación puede transformar un retrato, al resaltar formas, emociones y estilos.

1. La profesionalización de la iluminación en retratos: La fotografía de retrato ha evolucionado hacia una especialización técnica y estética donde la

iluminación cumple un rol protagónico. Dominar esquemas como Butterfly, Loop, Rembrandt y Split permite a los fotógrafos no solo capturar imágenes bien iluminadas, sino también crear interpretaciones visuales con profundidad y carácter propio.

2. La estética y la técnica son inseparables: En la fotografía de retrato, la estética y la técnica de iluminación deben tener el mismo peso para lograr un resultado efectivo. La estética define la atmósfera y la emoción de una imagen, mientras que la técnica ofrece el control preciso sobre la luz y las sombras para reforzar ese mensaje visual. La combinación de ambos elementos permite crear retratos impactantes y comunicativos.
3. La sociedad actual es visual y está dominada por la luz y la sombra: La fotografía de retrato en estudio es una herramienta poderosa para comunicar ideas y emociones a través del manejo de la iluminación. Cada esquema lumínico no solo resalta las características físicas del sujeto, sino que también cuenta una historia. La iluminación permite crear ambientes visuales únicos que conectan al espectador con la imagen.
4. El contenido de la luz es versátil y multifacético: La luz en la fotografía de retrato no tiene un solo significado. Su dirección, intensidad y calidad transforman la imagen y el mensaje visual. La iluminación en estudio permite a los fotógrafos experimentar con sombras, texturas y volúmenes, dando lugar a imágenes que no solo reflejan una realidad, sino que también la interpretan y redefinen.

5.2 Recomendaciones

1. Entender la relación entre la luz y el retrato: La luz es uno de los elementos más importantes en la fotografía de retrato. Los diseñadores fotográficos deben aprender cómo la dirección, la intensidad y la temperatura de la luz afectan la apariencia del rostro y la sensación general de la imagen.

2. Conocer los principales esquemas de iluminación: Es fundamental dominar los esquemas de iluminación más utilizados en el retrato, como el Butterfly, el Loop, el Rembrandt y el Split. Cada uno tiene un efecto único en el rostro del sujeto y puede transmitir diferentes emociones y sensaciones.

3. Usar la tecnología y los equipos de iluminación: Es esencial conocer el manejo de flashes, luces LED, modificadores de luz (softbox, beauty dish, reflectores, etc.) y otros accesorios. Estos conocimientos permiten controlar la luz de forma precisa para lograr el efecto deseado en cada retrato.

4. Diferenciar los estilos fotográficos y desarrollar uno propio: Conocer los diferentes estilos de retrato (clásico, artístico, editorial, comercial) ayuda a los diseñadores a entender cómo la iluminación y la composición afectan la imagen final. También es importante que exploren y definan su propio estilo, utilizando los esquemas de iluminación de forma creativa.

5. Aprender de los errores y ajustar los esquemas de iluminación: Los errores son parte esencial del aprendizaje. Los diseñadores deben ver los errores de

iluminación (sombras indeseadas, reflejos, sobreexposición) como una oportunidad para ajustar y perfeccionar su técnica. Cada error brinda la posibilidad de entender cómo la luz interactúa con el rostro.

6. Buscar mentores y pedir retroalimentación técnica: Pedir ayuda a fotógrafos experimentados especializados en retratos puede acelerar el aprendizaje. Recibir retroalimentación sobre la iluminación, la composición y la técnica es fundamental para perfeccionar la habilidad. Tener una red de contactos permite aprender de otros y descubrir nuevas oportunidades de crecimiento profesional.

Bibliografía

- Avedon, R. (1993). *An Autobiography*. Random House.
- Adobe. (2023). High Sync Speed: What is HSS in Photography? Recuperado de <https://www.adobe.com>
- Aprende Audiovisual. (2022). Iluminación Loop en Fotografía: Guía Definitiva. Recuperado de <https://aprendeaudiovisual.com/iluminacion/esquemas-iluminacion/iluminacion-loop/>
- AulaFácil. (2023). Sincronización del flash. Recuperado de <https://www.aulafacil.com>
- Bowens, R. (2021). *Lighting for Photographers: The Basics of Studio Lighting*. Amphoto Books.
- Blog del Fotógrafo. (2023). Flash en fotografía: Usos y técnicas para congelar el movimiento. Recuperado de <https://www.blogdelfotografo.com>
- Cameron, P. (2018). *Fotografía avanzada: Técnicas y herramientas profesionales*. Editorial Fotovision.
- Cheng, L., Wong, K., & Zhao, Y. (2022). Artificial Intelligence and Creativity in Visual Arts. *Journal of Emerging Technologies*, 45(3), 123-135.
- Concepto.de. (2023). Definición de guía. Recuperado de <https://concepto.de>
- CINE. (2011). *Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE)*. UNESCO.
- Davis, R. (2017). *Fundamentos de la fotografía digital*. Editorial Lumina.
- dzoom.org.es. (2023). El flash y la velocidad de sincronización en fotografía. Recuperado de <https://www.dzoom.org.es>
- Elinchrom. (2018). *Lighting Techniques for Professional Photographers*. Elinchrom Press.

- Freeman, M. (2012). *El ojo del fotógrafo: Composición y diseño para crear mejores fotografías digitales*. Londres: Thames & Hudson.
- Freeman, M. (2016). *The Photographer's Eye*. Focal Press.
- Freeman, M. (2016). *The Photographer's Mind: Creative Thinking for Better Digital Photos*. Focal Press.
- Freeman, M. (2020). *The Photographer's Eye Remastered: Composition and Design for Better Digital Photos*. Focal Press.
- Hunter, F., Biver, S., & Fuqua, P. (2015). *Light: Science and Magic: An Introduction to Photographic Lighting*. Routledge.
- Hunter, F., Biver, S., & Fuqua, P. (2021). *Light: Science and Magic: An Introduction to Photographic Lighting*. Routledge.
- Hunter, F., Biver, S., & Fuqua, P. (2021). *Light: Science and Magic: An Introduction to Photographic Lighting* (6.^a ed.). Routledge.
- Johnson, S. (2018). The Use of Artificial Lighting Techniques in Portraiture. University of London. Recuperado de <https://example.edu/thesis/johnson2018>
- Karsh, Y. (2003). *Karsh: A Biography in Images*. David R. Godine Publisher.
- Kelby, S. (2009). *Light It, Shoot It, Retouch It*. New Riders Press.
- Kelby, S. (2017). *The Digital Photography Book: Part 4*. Peachpit Press.
- Langford, M. (2010). *Langford's Basic Photography: The Guide for Serious Photographers*. Focal Press.
- Langford, M., Fox, A., & Sawdon-Smith, R. (2017). *Langford's Advanced Photography*. Focal Press.
- Leibovitz, A. (1980). Fotografía de John Lennon y Yoko Ono [Fotografía]. *Rolling Stone*.
- Leibovitz, A. (2006). *A Photographer's Life: 1990-2005*. Random House.
- Leibovitz, A. (2012). *Annie Leibovitz: Portraits 2005-2016*. Phaidon Press.

- McCurry, S. (1985). La chica afgana [Fotografía]. *National Geographic*. Recuperado de <https://www.nationalgeographic.com>
- Neewer. (2022). *Lighting Essentials for Photographers*. Neewer Press.
- Newton, H. (1998). *Work*. Taschen.
- Noton, D. (2014). *The Vision Behind the Lens: The Art of Creating Stunning Photographs*. David & Charles.
- Peres, M. R. (2013). *The Focal Encyclopedia of Photography*. Focal Press.
- Peterson, B. (2003). *Understanding Exposure: How to Shoot Great Photographs with a Film or Digital Camera*. Amphoto Books.
- Plater, S., & Wilkinson, P. (2015). *Mastering Portrait Photography*. Ammonite Press.
- Plater, S., & Wilkinson, P. (2015). *Mastering Portrait Photography*. Ammonite Press.
- Prisma 2. (2023). Historia y uso de la iluminación Paramount en fotografía de retrato. Recuperado de <https://www.prisma2.com>
- Renderforest. (2023). Principios de diseño visual aplicados a recursos educativos. Recuperado de <https://renderforest.com>
- Rolling Stone. (1981, enero). Portada con la fotografía de John Lennon y Yoko Ono por Annie Leibovitz. *Rolling Stone*. Recuperado de <https://www.rollingstone.com>
- Rosenblum, N. (2007). *Historia de la fotografía*. Editorial Blume.
- Sartore, J. (2021). *La educación visual en fotografía*. Nueva York, NY: Routledge.
- Sontag, S. (2001). *Sobre la Fotografía*. Ediciones Cátedra.
- Studio Lightroom. (2023). Iluminación Butterfly: Técnica, configuración y aplicaciones en fotografía de retrato. Recuperado de <https://www.studiolightroom.com>
- Vanon, P. (2017). *Iluminación en fotografía de estudio*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Vorlane, J. (2023). *The Art of Light in Theatre and Photography*. New York, NY: Aperture.

Watson, A. (2011). *UFO: Albert Watson*. Taschen.

Westcott, J. (2019). *The Ultimate Lighting Setup: A Guide to Creating Professional Photos*. Amphoto Books.

López, J. C. (2019). *Lente 50mm f/1.8: Versatilidad y accesibilidad*. Xataka Foto.
Recuperado de <https://www.xatakafoto.com/canon/canon-ef-50-mm-f-1-8-stm-todos-los-detalles-acerca-de-la-nueva-optica-con-revestimiento-super-spectra>

Xataka Foto. (2023). Velocidades de sincronización y obturación: Flashes y sincronización a alta velocidad. Recuperado de <https://www.xatakafoto.com>

ANEXOS

Shooting

La Locación sera en un estudio privado, ubicado República Y Diego de Almagro

Talento

Modelo: Billy Cash

Maquillaje y Peluquería

Maquillaje: Look natural; base ligera, corrector para uniformar el tono de piel. Polvo translúcido para eliminar brillos. Enfatizar las cejas para resaltar las expresiones, iluminador sutil en pómulos y punta de la nariz.

Peluquería

Cabello en su forma natural, ligeramente peinado para evitar distracciones.

Vestuario

Ropa Casual y camisetitas con cuello camisa.

Tratamiento Estético

En postproducción, se mantendrá la autenticidad de la imagen: Ajustes mínimos de luz y contraste para realzar la sombra.

Conceptualización

Esta producción se enfoca en resaltar la tridimensionalidad del rostro mediante el esquema Loop, con luz suave a 45° que favorece los contornos faciales y añade profundidad. El fondo neutro aportará elegancia y contraste, creando atmósferas sensibles que combinan naturalidad y sofisticación para contextos corporativos y editoriales.

Innovadores en Acción

Concepto: Retrato dinámico que utiliza el esquema Loop para dar profundidad al rostro, transmitiendo creatividad y frescura.

Aplicación: Emprendedores o startups en sectores creativos.

Paleta Cromática

La Producción está ligada enfocada en neutros, ya que resalta la textura y tonalidad de la piel, logrando un aspecto orgánico y sofisticado. A continuación, se detallan los colores de la paleta.

Una paleta cálida y neutra inspirada en tonos de piel naturales, ideal para retratos que destacan la textura y profundidad con un acabado elegante y orgánico. fondos tenues.

Shooting Plan

En esta producción, se realizará una sesión fotográfica con un esquema Loop, explorando tres modificaciones distintas: Softbox, Casaca y Beauty Dish. El objetivo es capturar tres imágenes únicas que resulten como cada modificador afecta la textura, las sombras y el dramatismo en un retrato de estudio. Todas las fotografías serán tomadas con el modelo sonriente, para enfatizar una postura relajada pero elegante.

Shoot 1

Primer Fotografía: Softbox (Luz Suave)

Crear una luz suave y uniforme que envuelva al rostro, ideal para un look natural y editorial.

Shoot 2

Segunda Fotografía: Casaca (Luz Dura y Dramática)

Generando una luz envolvente y dramática que es perfecta para capturar un retrato más emotivo. Este estilo funcionará muy bien en contextos editoriales que busquen transmitir emoción e introspección.

Shoot 3

Tercera Fotografía: Beauty Dish (Equilibrio de Luz y Textura)

Un desafío para suavizar las luces sin perder definición, buscando un retrato profesional que resalte los detalles faciales y dé un toque sofisticado.

MOODBOARD

Softbox pequeño Beauty dish Casaca

Esquema Luminico

Modificador: Softbox mediana, octabox o paraguas.

Ubicación: A 45° del rostro del modelo y ligeramente elevado.

Intensidad: Suave pero dirigida, creando la característica sombra lateral junto a la nariz, en forma de "bucle".

Es importante que la sombra no toque los labios ni se extienda demasiado hacia la mejilla para mantener un aspecto natural y favorecedor.

Softbox pequeño

Beauty dish

Softbox pequeño
Cercano

Cronograma

Guía Básica de Esquemas de Iluminación
Fotografía de Retratos (Loop)

Esquema	Modificador	Ubicación	Intensidad	Resultado
Esquema 1	Softbox mediana	A 45° del rostro, ligeramente elevado	Suave pero dirigida	[Imagen de retrato]
Esquema 2	Beauty dish	[Ubicación]	[Intensidad]	[Imagen de retrato]
Esquema 3	Softbox pequeño	[Ubicación]	[Intensidad]	[Imagen de retrato]
Esquema 4	Softbox pequeño	[Ubicación]	[Intensidad]	[Imagen de retrato]
Esquema 5	Softbox pequeño	[Ubicación]	[Intensidad]	[Imagen de retrato]
Esquema 6	Softbox pequeño	[Ubicación]	[Intensidad]	[Imagen de retrato]
Esquema 7	Softbox pequeño	[Ubicación]	[Intensidad]	[Imagen de retrato]
Esquema 8	Softbox pequeño	[Ubicación]	[Intensidad]	[Imagen de retrato]
Esquema 9	Softbox pequeño	[Ubicación]	[Intensidad]	[Imagen de retrato]
Esquema 10	Softbox pequeño	[Ubicación]	[Intensidad]	[Imagen de retrato]
Esquema 11	Softbox pequeño	[Ubicación]	[Intensidad]	[Imagen de retrato]
Esquema 12	Softbox pequeño	[Ubicación]	[Intensidad]	[Imagen de retrato]
Esquema 13	Softbox pequeño	[Ubicación]	[Intensidad]	[Imagen de retrato]
Esquema 14	Softbox pequeño	[Ubicación]	[Intensidad]	[Imagen de retrato]
Esquema 15	Softbox pequeño	[Ubicación]	[Intensidad]	[Imagen de retrato]
Esquema 16	Softbox pequeño	[Ubicación]	[Intensidad]	[Imagen de retrato]
Esquema 17	Softbox pequeño	[Ubicación]	[Intensidad]	[Imagen de retrato]
Esquema 18	Softbox pequeño	[Ubicación]	[Intensidad]	[Imagen de retrato]
Esquema 19	Softbox pequeño	[Ubicación]	[Intensidad]	[Imagen de retrato]
Esquema 20	Softbox pequeño	[Ubicación]	[Intensidad]	[Imagen de retrato]

Conceptualización

Esta producción está diseñada para destacar la versatilidad del esquema Mariposa como herramienta conceptual y técnica, demostrando cómo su aplicación puede elevar la calidad y el mensaje de los retratos corporativos y comerciales.

Elegancia Sobria/Retrato enfocado en destacar el rostro con sombras sutiles, adecuada para ejecutivos y emprendedores.

Aplicación: Fotografías para tarjetas de presentación o perfiles de LinkedIn.

Paleta Cromática

La Producción está ligada enfocada en retratos, ya que resalta la textura y tonalidad de la piel, logrando un aspecto orgánico y sofisticado. A continuación, se describen los colores de la paleta:

Una paleta cálida y neutra inspirada en tonos de piel naturales, ideal para retratos que destacan la textura y profundidad con un acabado elegante y orgánico, tonos tenues.

Scouting

La Localización será en un estudio privado, ubicado en el sector del Bellavista en la ciudad de Quito, con el fin de precautelar la seguridad de las personas.

Talento

Modelo: Pina

definido para resaltar el efecto del esquema lumínico.

Maquillaje y Peluquería

Maquillaje: Look natural base ligera, corrector para uniformar el tono de piel.

Peluquería

Cabello lacio Peinado Natural

Utensilios y Atrezzo

Fondo blanco continuo (popel o tela).

Silla o taburete neutro, o eliminar el soporte si solo se enfoca el rostro.

Tratamiento Estético

En postproducción, se mantendrá la autenticidad de la imagen.

Ajustes mínimos de luz y contraste para resaltar la sombra Mariposa. Retoque sutil para respetar la textura natural de la piel. Opcional: Conversión a blanco y negro para un estilo clásico.

Moodboard

Softbox pequeño

Beauty dish

Softbox pequeño
Cabeza

Shooting Plan

En esta producción se realizará una sesión fotográfica con un esquema Mariposa, un estilo clásico y sofisticado ampliamente utilizado en la fotografía de estilo empresarial (es modificaciones técnicas: Softbox, Cabeza y Beauty Dish). El objetivo es capturar tres fotografías que demuestren cómo cada modificador afecta la textura, las sombras y la calidad en un retrato de estudio. Todas las fotografías serán tomadas con el modelo sentado, para hacer énfasis en los retratos.

Shoot 1

Primera Fotografía: Softbox (Luz Suave)

Lograr una luz suave y uniforme que envuelva el rostro del modelo ideal para un look natural.

Shoot 2

Segunda Fotografía: Beauty Dish (Luz Suave con Contraste)

Generar una luz más puntual y contrastada, destacando los rasgos faciales de manera sofisticada y clásica.

Shoot 3

Tercera Fotografía: Soft Box + Cabeza (Luz Dinámica)

Lograr un balance entre suavidad y contraste, ideal para un look editorial o de moda.

Esquema Lumínico

Modificador: Beauty dish, casaca o softbox pequeño.

Ubicación: Centrada frente al rostro, ligeramente elevada, ligeramente picada hacia el rostro.

Intensidad: Suave pero definida, para proyectar la característica sonrisa Mariposa.

Nota: la sombra que produce la nariz:

Es mejor cuando la sombra no llega a los labios.

Softbox 60x90

Softbox 60x90

Beauty dish

Cronograma

Guía Básica de Esquemas de Iluminación Fotografía de Retratos-Mariposa

Nombre	Distancia	Altura	Apertura	Velocidad	ISO	Resultado	Características
Esquema de Retrato - Frontal	1.5m	1.5m	f/2.8	1/200	100		Iluminación frontal, suave y homogénea.
Esquema de Retrato - 45°	1.5m	1.5m	f/2.8	1/200	100		Iluminación lateral, define la estructura facial.
Esquema de Retrato - 90°	1.5m	1.5m	f/2.8	1/200	100		Iluminación lateral fuerte, alto contraste.
Esquema de Retrato - 135°	1.5m	1.5m	f/2.8	1/200	100		Iluminación lateral muy fuerte, sombras profundas.
Esquema de Retrato - 180°	1.5m	1.5m	f/2.8	1/200	100		Iluminación posterior, efecto halo.
Esquema de Retrato - 225°	1.5m	1.5m	f/2.8	1/200	100		Iluminación posterior lateral, efecto halo.
Esquema de Retrato - 270°	1.5m	1.5m	f/2.8	1/200	100		Iluminación posterior frontal, efecto halo.

Carpeta de Preproducción

Gabriel Cobos
2024

Índices

Tema

Descripción del Proyecto

Antecedentes y Referentes

Conceptualización

Paleta Cromática

Scouting y Talento

Maquillaje y Peluquería

Utillería y Atruzo

Tratamiento Estético

Esquema Luminico

Photoshoot Plan

Tema: Guía Básica de Esquemas de Iluminación
Fotografía de Retratos/ Mariposa

Descripción del Proyecto:

En este proyecto vamos a fotografiar a una modelo femenina con el fin de generar material que demuestre la validez del Esquema de Luz Mariposa, un esquema que resalta la simetría y la belleza natural del rostro, que necesitan transmitir un carácter atemporal o elegante.

Antecedentes

El Esquema Mariposa se originó en los retratos glamorosos de la época dorada de Hollywood y sigue siendo usado por su capacidad de destacar la simetría facial.

Referentes

George Hamilton: Usaba iluminación dramática, especialmente la Luz Mariposa, para resaltar la simetría facial y los pómulos de sus modelos. Este esquema ayudaba a transmitir un glamour atemporal y sofisticado.

Annie Leibovitz: Integra el Esquema Mariposa en retratos donde quiere destacar la fuerza y belleza natural de sus sujetos, como en retratos de personalidades icónicas.

Conceptualización

Esta producción está diseñada para destacar la versatilidad del esquema Rembrandt como herramienta conceptual y técnica, demostrando cómo su aplicación puede elevar la calidad y el mensaje de los retratos corporativos y comerciales.

Elegancia Sobria: Retrato embocado en destacar el rostro con sombras sutiles, adecuado para ejecutivos y emprendedores.
Aplicación: Fotografías para tarjetas de presentación o perfiles de LinkedIn.

Paleta Cromática

La Producción está ligada enfocada en retratos, ya que resalta la textura y tonalidad de la piel, logrando un aspecto orgánico y sofisticado. A continuación, se describen los colores de la paleta:

Una paleta cálida y neutra inspirada en tonos de piel naturales, ideal para retratos que destacan la textura y profundidad con un acabado elegante y orgánico. Trazos tenues.

Scouting

La Locación es en un estudio privado, ubicado en el sector del Belvís en la ciudad de Quito, con el fin de preservar la seguridad de las personas.

Talento

Modelo: Piya

definido para resaltar el efecto del esquema lumínico.

Maquillaje y Peluquería

Maquillaje:

Look natural con piel uniforme, labios nude y rubor suave.

Peluquería

Cabello Suave Peinado Natural

Ufología y Atrezzo

Fondo blanco continuo (papel o tela).

Silla o taburete neutro, o eliminar el soporte si solo se enfoca al rostro.

Tratamiento Estético

En postproducción, se mantendrá la autenticidad de la imagen.

Ajustes mínimos de luz y contraste para resaltar la sombra Mariposa. Retoque sutil para respetar la textura natural de la piel.
Opcional: Conversión a blanco y negro para un estilo clásico.

Esquema Lumínico

Modificador: Beauty dish, cacerola o softbox pequeño.

Ubicación: Cerrada frente al rostro, ligeramente elevada.

Intensidad: Suave pero definida, para proyectar la característica sombra Mariposa.

Notar la sombra que produce la nariz.

Es mejor cuando la sombra no llega a los labios.

Cacerola

Softbox 60x90

Beauty dish

Shooting Plan

En esta producción, se realizará una sesión fotográfica con un esquema Mariposa, un estilo clásico y sofisticado ampliamente utilizado en la fotografía de retrato explorando tres modificadores distintos: Softbox, Cacerola y Beauty Dish. El objetivo es capturar tres fotografías que demuestren cómo cada modificador afecta la textura, las sombras y la calidad en un retrato de estudio. Todas las fotografías serán tomadas con un modo cerrado, para hacer énfasis en la sesión.

Shoot 1

Primera Fotografía: Softbox (Luz Suave)

Lograr una luz suave y uniforme que envuelva al rostro del modelo ideal para un look natural.

Shoot 2

Segunda Fotografía: Cacerola (Luz Contrastada y Definida)

Generar una luz más puntual y controlada, destacando los rasgos faciales de manera sólida y clara.

Shoot 3

Tercera Fotografía: Beauty Dish (Luz Suave con Contraste)

Lograr un balance entre suavidad y contraste, ideal para un look editorial o de moda.

Cronograma

Guía Básica de Esquemas de Iluminación Fotografía de Retratos (Loop)

Esquema	Iluminación	Características	Tipos de Retratos	Tipos de Retratos	Tipos de Retratos
1. Luz única	Una sola fuente de luz	Alta contrastación, sombras duras	Retratos dramáticos	Retratos de estudio	Retratos de calle
2. Luz principal y secundaria	Una fuente principal y una secundaria	Alta contrastación, sombras duras	Retratos dramáticos	Retratos de estudio	Retratos de calle
3. Luz principal y secundaria con relleno	Una fuente principal, una secundaria y un relleno	Alta contrastación, sombras duras	Retratos dramáticos	Retratos de estudio	Retratos de calle
4. Luz principal y secundaria con relleno y fondo	Una fuente principal, una secundaria, un relleno y un fondo	Alta contrastación, sombras duras	Retratos dramáticos	Retratos de estudio	Retratos de calle
5. Luz principal y secundaria con relleno y fondo	Una fuente principal, una secundaria, un relleno y un fondo	Alta contrastación, sombras duras	Retratos dramáticos	Retratos de estudio	Retratos de calle
6. Luz principal y secundaria con relleno y fondo	Una fuente principal, una secundaria, un relleno y un fondo	Alta contrastación, sombras duras	Retratos dramáticos	Retratos de estudio	Retratos de calle
7. Luz principal y secundaria con relleno y fondo	Una fuente principal, una secundaria, un relleno y un fondo	Alta contrastación, sombras duras	Retratos dramáticos	Retratos de estudio	Retratos de calle
8. Luz principal y secundaria con relleno y fondo	Una fuente principal, una secundaria, un relleno y un fondo	Alta contrastación, sombras duras	Retratos dramáticos	Retratos de estudio	Retratos de calle
9. Luz principal y secundaria con relleno y fondo	Una fuente principal, una secundaria, un relleno y un fondo	Alta contrastación, sombras duras	Retratos dramáticos	Retratos de estudio	Retratos de calle
10. Luz principal y secundaria con relleno y fondo	Una fuente principal, una secundaria, un relleno y un fondo	Alta contrastación, sombras duras	Retratos dramáticos	Retratos de estudio	Retratos de calle

Scouting

La Locación será en un estudio privado, ubicado en el sector del Billaevate

Talento

Modelo: Pipo Zapata

Maquillaje y Peluquería

Maquillaje:

Look natural con piel uniforme, labios nude y rubor suave

Peluquería

Cabello corto clásico

Vestimen

Utillería y Atrezzo

Fondo negro continuo (papel o tela).

Silla o taburete neutro

Tratamiento Estético

En postproducción, se mantendrá la autenticidad de la imagen.

Ajustes mínimos de luz y contraste para realzar la sombra Mariposa. Retoque sutil para respetar la textura natural de la piel. Opcional: Conversión a blanco y negro para un estilo clásico.

Conceptualización

Spit, con su capacidad de crear imágenes impactantes, se convierte en una herramienta poderosa para transmitir profesionalismo y personalidad en retratos. Al combinar precisión técnica con un enfoque visual audaz, esta producción está diseñada para satisfacer las necesidades de branding personal, campañas publicitarias y materiales corporativos de alto impacto.

Paleta Cromática

La Producción está ligada enfocada en retratos, ya que resalta la textura y tonalidad de la piel, logrando un aspecto orgánico y sofisticado.

A continuación, se describen los colores de la paleta:

Una paleta cálida y neutra inspirada en tonos de piel naturales, ideal para retratos que destacan la textura y profundidad con un acabado elegante y orgánico. Fondo: tonos.

Shooting Plan

En esta producción, se realizará una sesión fotográfica con un esquema de iluminación Spit, un estilo dramático y expresivo que divide el rostro en dos mitades, una iluminada y la otra en sombras. Exploraremos tres modificadores distintos: Softbox, Beauty Dish y Beauty Dish. El objetivo es capturar tres fotografías que demuestren cómo cada modificador afecta la textura, las sombras y la intensidad emocional en un retrato de estudio. Todas las fotografías serán tomadas con el modelo sentado, para destacar los rasgos faciales y enfatizar la conexión visual en los retratos.

Shoot 1

Primera Fotografía: Softbox (Luz Suave)

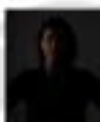
Crear un contraste moderado en el esquema Spit, suavizando las sombras para un look más accesible y franco intimo.

Shoot 2

Segunda Fotografía: Beauty Dish (Luz Suave con Contraste)

Generar una luz más puntual y controlada, destacando los rasgos faciales de manera sofisticada y clásica.

Shoot 3

Tercera Fotografía: Softbox (Luz Suave) + Beauty Dish

Continuar suavidad y dramatismo en el esquema Spit, ideal para retratos de moda e editoriales que busquen un balance entre definición y estilo.

MOODBOARD

Softbox pequeño

Beauty dish

Softbox pequeño

Esquema Luminoso

Luz Principal Flash

Modificador: Softbox colocado a 45° del sujeto.

Intensidad: Alta para un haz de luz definido.

Ubicación: Contraluz en los ojos, labios o pómulos, según el objetivo.

Cronograma

Guía Básica de Esquemas de Iluminación
Fotografía de Retratos (Split)

Nombre Cronograma	Tipo	Ángulo	Intensidad	Efectos		Ejemplo	Aplicación
				Principal	Secundario		
Esquema Cronograma	Split	45°	Alta	Alta	Baja		Retrato
Esquema Cronograma	Split	45°	Alta	Baja	Alta		Retrato
Esquema Cronograma	Split	45°	Alta	Alta	Alta		Retrato
Esquema Cronograma	Split	45°	Alta	Baja	Baja		Retrato
Esquema Cronograma	Split	45°	Alta	Alta	Alta		Retrato
Esquema Cronograma	Split	45°	Alta	Baja	Baja		Retrato
Esquema Cronograma	Split	45°	Alta	Alta	Alta		Retrato