

Instituto Metropolitano de **Diseño**

PROYECTO DE TITULACIÓN

"El diseño fotográfico aplicado a la industria de la moda, utilizando inteligencia artificial IA"

MEMORIA TEÓRICA

PROYECTO DE DISEÑO

Ricardo Sebastian Donoso Salinas

Autor

Msc.Xavier Granja Cedeño

Director

Quito, Julio de 2024

CERTIFICADO DE AUTORÍA

Yo, Ricardo Sebastian Donoso Salinas con cédula de ciudadanía No 1726227778, declaro que soy autor del proyecto de Titulación con título: **"El diseño fotográfico aplicado a la industria de la moda, utilizando inteligencia artificial IA"**

. 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, Julio 2024

En Quito, Julio 2024

RICARDO SEBASTIAN DONOSO SALINAS

C.I 1726227778

DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a mis padres y profesores por su constante apoyo y guía a lo largo de mi carrera.

A mis padres, gracias por estar siempre a mi lado, creer en mí y por su amor incondicional. Su sacrificio y dedicación han sido fundamentales para alcanzar mis metas.

A mis profesores, gracias por compartir su conocimiento y sabiduría. Su paciencia y compromiso han sido una fuente de inspiración. Han jugado un papel crucial en mi desarrollo personal y profesional.

A todos, les agradezco de corazón por ayudarme a llegar hasta aquí.

Con gratitud.

CERTIFICADO DEL TUTOR

Yo, Xavier Granja Cedeño, con cédula No 1712718145, certifico que el señor Ricardo Sebastian Donoso Salinas, realizó el presente Proyecto de Titulación bajo mi dirección, durante el desarrollo y culminación de este proceso.

En Quito, Julio de 2024

Msc. Xavier Granja Cedeño

DIRECTOR(A) DEL PROYECTO
C.C. 1712718145

ABSTRACT

En la vibrante ciudad de Quito, el arte de la moda autónoma se encuentra con una rica cultura creativa, desencadenando una sinergia única potenciada por el uso de la inteligencia artificial (IA). La tesis busca explorar esta emocionante convergencia cultural, donde la IA desempeña un papel destacado, y plasmarla en un libro fotográfico. El objetivo principal es retratar la expresión artística de la moda autónoma y su entrelazamiento armonioso con la escena creativa de la ciudad, impulsada por las innovaciones tecnológicas de la IA.

Se investigará el impacto específico de la IA en la moda autónoma y su influencia en la industria textil de Quito. Una sesión fotográfica cautivadora se llevará a cabo para capturar la esencia de esta sinergia artística, donde diseñadores textiles autónomos, apoyados por la IA en la post producción, mostrarán sus obras en un ambiente lleno de creatividad e innovación. El folleto resultante será una obra maestra visual que narra una historia de diversidad y originalidad, donde la IA se erige como un catalizador crucial en la expresión artística contemporánea. Con un diseño impactante y mensajes poderosos, este folleto promoverá la apreciación del papel transformador de la IA en todas las formas de arte y creatividad.

ABSTRACT ENGLISH

In the vibrant city of Quito, the art of autonomous fashion meets a rich creative culture, unleashing a unique synergy powered by the use of artificial intelligence (AI). This thesis explores this exciting cultural convergence, where AI plays a prominent role, and encapsulates it in a dreamy photographic brochure. The primary objective is to portray the artistic expression of autonomous fashion and its harmonious intertwining with the city's creative scene, driven by the technological innovations of AI.

Specifically, the impact of AI on autonomous fashion and its influence on Quito's textile industry will be investigated. A captivating photo shoot will be conducted to capture the essence of this artistic synergy, where autonomous textile designers, supported by AI in post-production, will showcase their works in a creative and innovative environment. The resulting brochure will be a visual masterpiece that tells a story of diversity and originality, where AI stands as a crucial catalyst in contemporary artistic expression.

With striking design and powerful messages, this brochure will promote the appreciation of AI's transformative role in all forms of art and creativity.

Palabras clave:

Inteligencia artificial , Moda , Urbano, Quito, Autónomo, Libro, Fotografía,
Diseño, Base de datos web, Prompt, Imagine, Blent, Tune, Midjourney

Tabla de contenido

PRE ELIMINARES	9
TÍTULO Y SUBTÍTULO	9
TÍTULO.....	9
SUBTÍTULO:	9
CAMPOS DEL CONOCIMIENTO	9
CAMPO AMPLIO	9
CAMPO ESPECÍFICO:.....	9
CAMPO DETALLADO:	9
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR.....	12
1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA U OPORTUNIDADES DE DISEÑO.	12
1.1.1 JUSTIFICACIÓN	13
ESTADO DEL ARTE.....	14
1.2.1 JORGE SALGADO.....	14
PABLO CORRAL VEGA	15
OUKA LEELE	16
1.3 OBJETIVOS Y ALCANCE	17
1.3.1 OBJETIVO GENERAL.	17
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.	17
1.3.3 ALCANCE.	18
3 PLANIFICACIÓN	18
3.1 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICA	18
ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN	19
DESARROLLO	20
4.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO.	20
4.2 PLANTEAMIENTO TEÓRICO CONCEPTUAL.....	20
4.2.1 CAPÍTULO I: PRE PRODUCCIÓN.....	20
4.2.2. INSPIRACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN	24
4.2.3 PLANIFICACIÓN DEL DIA DE PRODUCCIÓN:.....	27
4.2.4. CASTING	30
4.2.5 PUNTOS CLAVE A TRATAR EN UN UNA PREPRODUCCIÓN	33
4.3 CAPITULO II: PRODUCCIÓN	34
4.3.1 SELECCIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS.....	37
4.3.2 PLANIFICACIÓN Y LOGÍSTICA	39
4.4 CAPITULO III: POST PRODUCCIÓN (PROCESOS DE POSTPRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL).....	42
4.4.1 POSTPRODUCCIÓN.....	42
4.4.2 EVALUACIÓN Y FEEDBACK.....	45
5 CAPITULO IV.- MIDJOURNEY	46
5.1 NO MEZCLAR IMÁGENES PREEXISTENTES:	48
5.1.2 LIMITACIONES PARA LOS PRINCIPIANTES:.....	49
5.1.3 ENFOQUE EN LA CAPTURA DE MOMENTOS AUTÉNTICOS:	49
5.1.4 INDESIGN	50
5.1.5 BRIDGE	51
5.1.6 PHOTOSHOP.....	53
5.1.7 PREMIER	55
5.1.8 FLUJO DE TRABAJO	56
4.1.9 PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN	56
5.1.10 LA SESIÓN FOTOGRÁFICA	57

5.1.11 POST PRODUCCIÓN CON MIDJOURNEY: EL PLUS CREATIVO	57
5.1.12 TÉCNICAS DE POST PRODUCCIÓN CON MIDJOURNEY.....	58
5.1.13 SELECCIÓN CON ADOBE BRIDGE	58
6.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	60
6.1. CONCLUSIONES	60
6.2. RECOMENDACIONES	60
ANEXOS.....	61

Pre eliminaires

Título y Subtítulo

Título "El diseño fotográfico aplicado a la industria de la moda, utilizando inteligencia artificial IA"

Subtítulo: "La creatividad humana y la sinergia con la innovacion technological."

Campos del conocimiento

Campo amplio: Tecnologías de la información y comunicación

Campo específico: Sistemas de información

Campo detallado: Tecnologías de la información y comunicación moda y diseño

En la era digital contemporánea, la fotografía se ha convertido en una herramienta omnipresente y poderosa que moldea nuestra percepción del mundo. En particular, en el ámbito de la moda, la fotografía desempeña un papel crucial, no solo capturando la esencia de la industria y sus tendencias, sino también influyendo en la forma que nos relacionamos con la moda misma. Sin embargo, con el auge de la tecnología y las redes sociales, el enfoque tradicional de la fotografía de moda ha evolucionado. Uno de los conceptos más intrigantes y discutidos en la comunidad fotográfica es el uso del "midjourney", una técnica que desafía las convenciones establecidas y redefine la narrativa visual en el mundo de la moda.

El "midjourney" se ha posicionado como un término controvertido y emocionante dentro de la fotografía contemporánea. Su enfoque en capturar momentos inesperados y auténticos, en las dos sesiones fotográficas desafía la rigidez de las imágenes compuestas y posadas a la perfección porque tradicionalmente han podido dominar la fotografía de moda. Este enfoque, que podría describirse como una fusión entre lo espontáneo y lo estilizado, busca romper barreras y capturar la esencia misma del momento en medio del proceso creativo.

En el contexto de la industria de la moda, donde la imagen es todo, el "midjourney" ofrece una perspectiva única y fresca. La fotografía de moda no solo trata de exhibir prendas y accesorios, trata de contar historias, transmitir emociones y capturar la esencia de una marca o diseñador. Con "midjourney", los fotógrafos tienen la oportunidad de explorar la profundidad emocional de sus sujetos y crear imágenes que trasciendan lo superficial.

Este proyecto de tesis se adentrará en el mundo del "midjourney" con la fotografía de moda, explorando su origen, evolución y aplicación práctica en la industria. Se examinará también cómo esta técnica ha transformado la narrativa visual en la moda, desafiando las convenciones establecidas y abriendo nuevas posibilidades creativas. Además es importante también en el desarrollo de este proyecto el análisis de impacto del "midjourney" en la percepción del público sobre la moda, así como su influencia en la forma en que las marcas y los diseñadores presentan sus colecciones.

A lo largo de este estudio, se investigarán ejemplos destacados de fotógrafos que han adoptado el "midjourney" como parte integral de su trabajo, examinando cómo han utilizado esta técnica para impulsar la narrativa visual de la moda. Además, se llevarán a cabo entrevistas con profesionales de la industria, incluyendo fotógrafos, diseñadores y editores, para obtener una comprensión más profunda de cómo el "midjourney" está impactando en el panorama actual de la moda.

En última instancia, este proyecto busca arrojar la luz sobre el poder transformador del "midjourney" en la fotografía de moda y su capacidad para redefinir los estándares estéticos y narrativos en la industria. Al explorar esta técnica desde diferentes perspectivas y a través de diversos casos de estudio, se espera proporcionar una visión integral de su relevancia y potencial en el mundo en constante evolución de la moda.

Investigación preliminar

1.1 Definición del problema u oportunidades de diseño.

Falta de cultura por los diseños y el arte, el miedo a los nuevos softwares que usan IA

Dentro de la cultura ecuatoriana enriquecida, existe una preocupante problemática que afecta a todas las ramas del diseño y el arte. Un comportamiento común en muchas personas consiste en no querer pagar o pagar muy poco por cualquier tipo de diseño; ya sea textil, fotográfico, gráfico o multimedia. Esta mentalidad de obtener servicios creativos a precios bajos, o incluso de forma gratuita, presenta un obstáculo significativo para el desarrollo y la valoración del trabajo de los artistas y diseñadores en el país.

En el contexto específico de Quito, esta situación afecta directamente a los diseñadores de moda autónomos. La falta de reconocimiento y valorización del trabajo artístico y creativo de sus obras conduce a una subvaloración de su trabajo, y la necesidad de aceptar pagos por debajo de su valor real. Esto, a su vez, limita su capacidad para invertir en su propio crecimiento profesional, adquirir equipos y materiales de calidad, y establecer negocios sostenibles que puedan perdurar en el tiempo.

Una de las consecuencias más perjudiciales de esta mentalidad de "pagar poco o nada" es la falta de respeto y valor hacia el trabajo con el tiempo dedicado por todos los artistas y diseñadores que elaboran cada

uno de sus proyectos. El no querer reconocer su valor artístico crea un ambiente negativo económico de su trabajo que puede ir provocando la desmotivación y desaparición de talentos locales, mucho más si no hay contribución original y diversa en la escena artística del diseño en Quito.

Fuente: DG César León

1.1.1 Justificación

Para superar esta problemática es necesario fomentar un cambio positivo, es fundamental promover una cultura de valoración, respeto hacia el trabajo creativo. Esto implica educar a la sociedad sobre el tiempo, la habilidad y la dedicación requeridos en la producción de obras artísticas, diseños, etc. Es esencial concientizar sobre la importancia de reconocer el valor económico justo y adecuado por los servicios creativos, de modo que los artistas, diseñadores puedan desarrollar su trabajo de manera sostenible para continuar aportando su talento a la cultura y la industria creativa de Quito.

Es hora de que la sociedad ecuatoriana aprecie y valore la labor de sus artistas, diseñadores, comprendiendo que cada obra es el resultado de un esfuerzo dedicado y una expresión única de creatividad. Al fomentar una cultura de pago justo y reconocimiento, se impulsará el crecimiento, la diversificación del talento local, enriqueciendo así la escena creativa, promoviendo un ambiente propicio para la originalidad y la innovación en el campo del diseño y el arte en Quito.

También es muy importante consentizar a la gente de que los nuevos softwares que usan IA o son netamente creación con IA son herramientas de trabajo para (los creativos en diseño), Desde el inicio de la inteligencia artificial a este medio se han tenido preocupaciones del que nos remplacen como diseñadores o artistas sin embargo estamos en la etapa de que son herramientas útiles, como por ejemplo en los programas de Adobe se han implementado herramientas que usan IA, lo cual hace ciertos procesos mucho más rápidos.

Estado del Arte

1.2.1 Jorge Salgado

Imagen 1: fotografía sacada de web

Fuente: <https://efti.es/staff/jorge-salgado>

Jefe de Estudios y Coordinador General de EFTI. Fotógrafo y Experto en Imagen Digital, certificado por **Apple TTT** (*Train the Trainers*).

Aunque muchos piensen que nací de la unión entre un píxel y un espectrofotómetro, la verdad es que **mi amor por la fotografía fue “química pura”** y me llegó con la cámara que me regalaron en mi primera comunión.

Estudié fotografía durante tres años, trabajé en un Laboratorio (químico), de Ayudante en varios estudios, de Operador de Cámara de Cine, de Director en una revista de Fotografía... hasta que finalmente, monté mi propio estudio.

Siempre he compaginado mi trabajo de fotógrafo con la enseñanza, impartiendo clases en escuelas, colegios y cuatro años de profe en la universidad.

Actualmente soy el Jefe de Estudios y coordinador general de la escuela, y el resto de mi tiempo se lo dedico a mis otras dos grandes pasiones; la música, intentando hacer “*ruido*” con todo instrumento que cae en mis manos y por supuesto, mi familia.

Pablo Corral Vega

Imagen 2: fotografía sacada de la web

Fuente: <https://pablocorralvega.com>

Pablo Corral Vega es un fotoperiodista, abogado, escritor, artista y gestor cultural ecuatoriano que ha publicado su trabajo en las revistas National Geographic, National Geographic Traveler, Smithsonian, New York Times Sunday Magazine, Audubon, Geo de Francia, Alemania, España y Rusia, y en otras publicaciones internacionales. Ha sido jurado de Pictures of the Year International y World Press Photo, los dos concursos de fotografía más importantes del mundo.

Ouka Leele

Imagen 3: fotografía sacada de la web

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

Nace en Madrid en Junio 1957. Pasa su infancia entre Madrid y San Rafael, donde el bosque se clava en su alma para siempre. Muy pronto, pasa la mayor parte del tiempo dibujando, pintando y devorando libros de arte.

En el Museo del Prado se emociona con los colores y pinceladas de las telas en los ropajes de el Greco. La misma emoción que le evocan los colores de la Naturaleza.

Vendiendo por primera vez sus dibujos en el rastro de Estepona, recibe un buen augurio de un comprador que bajó de un barco con su pipa y su gorra de marinero: “y que sepas que te los compro porque sé que vas a ser muy famosa”.

1.3 Objetivos y Alcance

1.3.1 Objetivo General.

Realizar un Fotolibro y un registro audiovisual de Moda Urbana, aplicando Inteligencia Artificial (AI) en la post producción, con el proposito de evidenciar el uso de nuevas tecnologías en el diseño fotográfico.

1.3.2 Objetivos Específicos.

- Investigar el uso de nuevas tecnologías como un aporte para el diseño fotográfico y la aplicación de estas en la industria de la moda.
- Analizar la contribucion de la inteligencia artificial (IA) dentro las areas del diseño en este caso (diseño fotográfico y de la industria de la moda).
- Realizar varias sesiones fotográficas que capture la sinergia entre el arte del uso de la IA y la moda autónoma en Quito.
- Elaborar un proceso de post producción en donde se evidencie la aplicación del diseño fotográfico y el uso de software con inteligencia artificial (IA).

1.3.3 Alcance.

El alcance de este proyecto está dirigido al uso y la aplicación de la inteligencia artificial (IA) como herramientas del diseño fotográfico, empleadas en la industria de la moda, utilizando el software Midjourney el mismo que esta dirigido a diseñadores y creadores autónomos.

3 Planificación

3.1 Planificación estratégica y táctica

El siguiente cuadro facilita la comprensión estratégica y táctica, con el detalle del cronograma establecido del departamento de titulación.

Cuadro 1

PERIODO DE DESARROLLO DEL PROYECTO DE TITULACIÓN	plan semestral de estrategias			plan semestral de táticas
	FASES	PERIODO	Temas a investigar	
	Primera fase Investigación y desarrollo del marco teórico	Del 25 de marzo al 15 de abril de 2024	- desarrollo del marco teórico - Capítulo de producción - Capítulo de journey - Capítulo de herramientas y software - Capítulo de ROLLO DE TRABAJO - Capítulo de mid journey	- Investigación en bibliotecas y formatos digitales en la web - workshop en canva de @JUANPABLO
	Segunda fase Producción de obra	Del 27 de abril al 21 de mayo de 2024	- Comunicación de marca local - Pre producción - Producción - Post producción	Equipo integrador (formas, colores, audio, fotografía, etc.): - Philosophy - Bridge - Indesign - Premier - Midjourney
	Tercera Fase Diseño Finalizado	Del 3 de junio al 17 de junio de 2024	Maquetación del libro Edición final del fashion film Pruebas de impresión	- Indesign - Premier
	Revisión del proyecto de titulación	Del 18 al 20 de julio del 2024	Comedones finales Pruebas en auditorio	
	Entrega Final	Del 22 al 26 de julio del 2024	Entrega del departamento de titulación	

Fuente: Sebastian Donoso

Estrategia de innovación

El primer pilar de este proyecto se centra en el reconocimiento y valoración económica adecuada del trabajo autónomo en el diseño de moda urbana. Se aboga por la equidad y justicia en la compensación de estos talentosos diseñadores, reconociendo que su creatividad es la columna vertebral de una industria en constante evolución. Este enfoque no solo empodera a los diseñadores, sino que también contribuye a la salud y sostenibilidad del panorama creativo.

Desarrollo

4.1 Metodología de investigación y diseño.

El proceso de diseño fotográfico incluye realizar diferentes fotografías luego su previa selección y depuración, de esta manera se podrá realizar una muestra fotográfica para evidenciar

4.2 Planteamiento teórico conceptual

4.2.1 Capítulo I: Pre producción

La preproducción de una sesión fotográfica en estudio es una etapa fundamental que sienta las bases para el éxito de todo el proyecto. Esta fase comienza con la definición del objetivo y el concepto de la sesión. Es esencial establecer el estilo, el tema, el mensaje que se desea transmitir. Para esto, se puede crear un moodboard con referencias visuales que guiarán la estética del proyecto, lo cual ayuda a mantener una visión coherente durante toda la sesión.

Una vez definido el concepto, se elabora una lista de disparos detallada. Esta lista debe incluir los ángulos, poses y elementos clave que se desean capturar. Al tener esta planificación, se facilita el trabajo durante la sesión y se asegura que no se omitan aspectos importantes. Además, se debe hacer una lista del equipo necesario, incluyendo cámaras, lentes, luces, fondos y accesorios. Es crucial verificar que todo esté en buen estado de funcionamiento para evitar contratiempos durante la sesión.

La selección del equipo es un paso crítico. La cámara y los lentes deben ser adecuados para el tipo de fotografía planeada. Por ejemplo, para retratos, se suelen preferir lentes con una longitud focal de entre 50 mm y 85 mm, ya que

proporcionan una perspectiva natural y una profundidad de campo agradable. Es importante tener equipos de respaldo, como cámaras y lentes adicionales, para prevenir interrupciones en caso de fallos técnicos.

La iluminación es otro aspecto vital de la preproducción. Se debe configurar el esquema de iluminación según el efecto deseado. Esto puede incluir luces principales, de relleno, de fondo y luces de efectos. Cada tipo de luz tiene un papel específico: las luces principales definen las sombras y los contornos del sujeto, las luces de relleno suavizan las sombras, y las luces de fondo y de efectos añaden profundidad y separación del sujeto respecto al fondo. Es crucial ajustar las intensidades y posiciones de las luces para conseguir el resultado óptimo.

El fondo de la sesión también debe ser seleccionado y preparado con cuidado. Se elige un fondo que complemente el concepto y el estilo de la sesión. El fondo debe estar limpio y sin arrugas para evitar distracciones en las imágenes finales. La elección del fondo puede variar desde un simple color liso hasta fondos más elaborados con texturas o paisajes, dependiendo del mensaje que se quiera transmitir.

Otro aspecto importante de la preproducción es la preparación del modelo. Es esencial comunicarse claramente con el modelo sobre el concepto de la sesión, las poses esperadas y cualquier requisito especial. Esto puede incluir la selección de vestuario, maquillaje y peinados que complementen el tema. La comodidad y la confianza del modelo son fundamentales para obtener tomas naturales y expresivas.

Además, se deben hacer pruebas de iluminación antes del día de la sesión. Estas pruebas permiten ajustar la iluminación y los parámetros de la cámara, como la exposición, la apertura y el balance de blancos. Al realizar estas pruebas, se pueden identificar y solucionar problemas potenciales antes de la sesión, asegurando un flujo de trabajo más suave y eficiente.

La planificación logística es otro componente clave de la preproducción. Esto incluye coordinar la disponibilidad del estudio, programar horarios con el equipo y el modelo, y asegurarse de que todos los elementos necesarios estén en su lugar y listos para ser utilizados. Una planificación meticulosa ayuda a evitar retrasos y garantiza que todos los participantes estén al tanto de sus responsabilidades y el cronograma de la sesión.

En resumen, la preproducción de una sesión fotográfica en estudio es un proceso detallado que requiere una planificación cuidadosa y una preparación minuciosa. Definir el objetivo y el concepto, elaborar una lista de disparos, seleccionar y preparar el equipo, configurar la iluminación, elegir y preparar el fondo, coordinar con el modelo, realizar pruebas de iluminación y planificar la logística son pasos esenciales para asegurar que la sesión fotográfica se desarrolle de manera organizada y eficiente, produciendo imágenes de alta calidad que cumplan con las expectativas del cliente. La atención a los detalles y la dedicación en esta fase preparatoria son claves para el éxito del proyecto fotográfico.

Imagen 4: fotografía back stage de estudio

Fuente: Ximena Padilla / La Metro

Imagen 5: fotografía back stage de estudio

Fuente: Ximena Padilla / La Metro

6: fotografía back stage

Fuente: Ximena Padilla / La Metro

4.2.2. Inspiración y Conceptualización

La conceptualización en fotografía se refiere al proceso de creación de imágenes que transmiten una idea, sentimiento o mensaje más allá de la expresión literal de un objeto. Con este método, el fotógrafo captura no sólo lo que está delante del objetivo, sino también lo que tiene en mente: ideas abstractas, temas filosóficos, estados emocionales, críticas sociales y mucho más.

En la práctica, la conceptualización implica planificar una imagen con anticipación, pensando en cómo los elementos visuales como la composición, la luz, el color y la perspectiva transmitirán la idea subyacente. Esto puede incluir simbolismo, metáforas visuales o incluso manipulación digital para lograr el efecto deseado.

En definitiva, la conceptualización en fotografía va más allá de la simple captura de la realidad; Intenta transmitir una idea o concepto específico con la ayuda de imágenes y utiliza todos los recursos visuales disponibles para lograrlo.

La inspiración en fotografía se refiere al estímulo o motivación que impulsa a un fotógrafo a crear imágenes significativas, emocionantes o influyentes. Puede provenir de una variedad de fuentes y experiencias, y puede ser muy diferente para distintos fotógrafos. Algunos tipos comunes de inspiración fotográfica incluyen:

1. ****Medio ambiente y naturaleza:**** Los paisajes, los fenómenos naturales, la flora y la fauna pueden inspirar a los fotógrafos a capturar la belleza y el esplendor de la naturaleza.
2. ****Vida cotidiana:**** Las escenas cotidianas, las interacciones humanas, los retratos y las situaciones cotidianas pueden inspirarte a capturar momentos reales y auténticos.
3. ****Arte y Cultura:**** Las obras de arte, literatura, música, cine y otras expresiones artísticas estimulan la concepción creativa y visual.
4. ****Sentimientos y estados mentales:**** Los sentimientos, estados de ánimo y emociones personales pueden inspirarte a crear imágenes que reflejen tu estado interno o psicológico.

5. ****Experimentación técnica:**** Explorar nuevas técnicas, equipos o estilos puede inspirar a los fotógrafos a ampliar sus habilidades y encontrar nuevas formas de expresión visual.

6. ****Cambio social y político:**** Las cuestiones sociales, los movimientos políticos y los cambios culturales pueden inspirarte para capturar momentos históricos, documentar cuestiones sociales o provocar una reflexión crítica.

La inspiración para la fotografía es personal y puede surgir en cualquier momento y lugar. Es importante para la creatividad y el desarrollo artístico de un fotógrafo porque inspira pasión y deseo de capturar momentos únicos y significativos a través del objetivo.

- El primer paso es definir el concepto y la inspiración del shooting. Esto implica:
- Investigación de Tendencias: Analizar las últimas tendencias en moda, arte, y cultura pop.
- Mood Board: Crear un collage visual con imágenes, colores, y texturas que reflejen el tema.
- Referencia Artística: Consultar obras de arte, películas, y otros medios que puedan aportar ideas innovadoras.
- Briefing Creativo: Redactar un documento que resuma la visión, los objetivos y el estilo deseado para el shooting.

4.2.3 Planificación del día de producción:

Cuadro 2

DÍA	HORA	ACCION
14/05/2024	08:00/08:15	llegada del crew
	08:15/08:30	sestio de luces
	08:30/09:00	Primera toma
	09:00/09:30	Segunda toma
	09:30/10:00	Tercera toma
	10:00/10:30	Cuarta toma
	10:30/11:00	Quinta toma
	11:00/11:30	Sexta toma
	11:30/12:00	Septima toma

Cuadro 3

Cronograma:

DIA	HORA	ACCION
13/05/2024	11:00	Llegada de del crew
	12:00/12:30	Setteo de luces
	12:30/13:00	Primera toma
	13:00/13:30	Segunda toma
	13:30/14:00	tercera toma
	14:00/14:30	cuarta toma
	14:30/15:00	quinta toma
	15:00/15:30	sexta toma
	15:30/16:00	séptima toma
	16:00/ 16:30	octava toma
	16:30/17:00	novena toma

Cuadro 4

CREW:

Director de fotografía	Sebastian Donoso	@sebastianos_d
Supervisor de fotografía	Almudena Grandal	@almudenagrandal
Iluminación	Isaac Roma	@isaacromoo0
OTS	Bryan Calderon	@bdeka_swc8
Styling Maquillaje	Francesca Ordoñez	@francescaordonez
Grip	Estefano Gomez	@estefano_gomez7
Modelos	Felipe thiboutot	@sldbreaker
	Melisa Dalmatzo	@melisad
	Matias kusanovic	no tiene redes
	Mayte Porazo	@mad.kota
Foto Back	Xavier Granja	@xavogranja
	Isaac Roma	@isaacromoo0

Fuente: Sebastian Donoso

4.2.4. Casting

El proceso de selección de modelos para una sesión fotográfica comienza con la definición del perfil requerido. Esto incluye determinar las características físicas, la edad y el estilo del modelo, según el concepto y objetivo de la sesión. Es importante tener claro qué tipo de imagen se quiere proyectar y cómo el modelo contribuirá a ella.

Una vez definido el perfil, se realiza una convocatoria de casting. Esto puede hacerse a través de agencias de modelos, redes sociales o plataformas especializadas. Las agencias suelen ser una fuente confiable, ya que tienen una amplia base de datos de modelos profesionales. En el caso de usar redes sociales, se puede llegar a una audiencia más amplia y diversa.

En el casting, se revisan los portafolios y composites de los modelos interesados. Se evalúan su experiencia, versatilidad y capacidad para adaptarse al concepto de la sesión. Es recomendable realizar entrevistas y pruebas fotográficas para ver cómo se desenvuelven frente a la cámara y comprobar su fotogenia. Las pruebas ayudan a evaluar su actitud y profesionalismo.

Tras la evaluación inicial, se hace una preselección de los candidatos que mejor se ajustan al perfil buscado. Se pueden organizar sesiones de prueba para ver cómo interactúan con el equipo de producción y cómo se adaptan a las condiciones específicas del shoot. Estas sesiones permiten identificar posibles ajustes o cambios necesarios.

Finalmente, se selecciona a los modelos definitivos y se formaliza su participación mediante contratos. Estos contratos deben especificar los detalles

de la sesión, incluyendo fechas, horarios, honorarios y derechos de uso de las imágenes. Es importante asegurarse de que todas las partes comprendan y acuerden las condiciones establecidas.

Este proceso estructurado y detallado asegura que los modelos seleccionados sean los más adecuados para la sesión fotográfica, contribuyendo al éxito del proyecto y al logro de los objetivos visuales y conceptuales.

Imagen 7: fotografía modelo masculino

Fuente: Sebastian Donoso

Imagen 8: fotografía modelo masculino

Fuente: Sebastian Donoso

Imagen 9: fotografia de modelo femenina

Fuente: Sebastian Donoso

Imagen 10: fotografía modelo femenina

Fuente: Sebastian Donoso

4.2.5 Puntos clave a tratar en una preproducción

Elegir a los modelos adecuados es crucial para materializar la visión del proyecto. Los pasos incluyen:

- Casting: Realizar una convocatoria abierta o dirigida a agencias de modelos.
- Portfolio Review: Evaluar los portafolios y las experiencias previas de los candidatos.
- Audiciones y Pruebas de Cámara: Organizar sesiones de prueba para ver cómo se desempeñan los modelos ante la cámara y cómo se ajustan al concepto.

- **Diversidad e Inclusión:** Asegurarse de que la selección de modelos refleje una diversidad de estilos, etnias y cuerpos.

4.3 Capítulo II: Producción

El proceso de selección de espacios para una sesión fotográfica comienza con la definición de la temática y el estilo de la producción. Es fundamental tener claro qué ambiente y atmósfera se desea crear, ya que esto guiará la búsqueda del espacio adecuado. Se deben considerar factores como la iluminación natural, el tamaño y la accesibilidad del lugar.

Una vez definido el concepto, se realiza una investigación de posibles ubicaciones. Esto puede incluir la búsqueda en bases de datos de estudios fotográficos, consultas a contactos en la industria o exploración de espacios públicos y privados. Es importante considerar una variedad de opciones para encontrar la que mejor se adapte a las necesidades del proyecto.

Tras identificar algunas ubicaciones potenciales, se programan visitas de inspección. Durante estas visitas, se evalúan aspectos clave como la iluminación, tanto natural como artificial, y el fondo disponible. También se revisan las condiciones de sonido y posibles distracciones que puedan afectar la calidad de las fotos. Es esencial asegurarse de que el espacio cumpla con los requisitos técnicos y estéticos del shoot.

La accesibilidad y logística del lugar son factores cruciales a considerar. Se debe verificar la disponibilidad de estacionamiento, la facilidad de transporte para el equipo y los modelos, y las instalaciones disponibles en el sitio, como baños y áreas de descanso. También es importante considerar las restricciones

o permisos necesarios para usar el espacio, especialmente si se trata de una ubicación pública.

Después de las visitas de inspección, se hace una evaluación comparativa de las opciones disponibles. Se consideran factores como el costo de alquiler, la flexibilidad de horarios y la adecuación del espacio al concepto del shoot. La comunicación con los propietarios o administradores del lugar es vital para clarificar cualquier duda y negociar términos favorables.

Finalmente, se selecciona el espacio más adecuado y se formaliza su reserva mediante un contrato. Este contrato debe detallar los términos de uso, incluyendo fechas, horarios, tarifas y responsabilidades de ambas partes. Asegurarse de que todas las condiciones estén claramente establecidas evita malentendidos y garantiza una sesión fotográfica exitosa.

Un proceso bien estructurado en la selección de espacios asegura que se elija el entorno ideal para la sesión fotográfica, contribuyendo a la calidad y coherencia del proyecto final, en este caso fue el estudio fotográfico del **Instituto Metropolitano de Diseño**.

Imagen 11: fotografía back stage

Fuente: Ximena Padilla / La Metro

El entorno en el que se realizará el shooting contribuye significativamente a la estética general. Consideraciones clave:

- Localización Interior vs. Exterior: Determinar si se requiere un estudio fotográfico o un espacio al aire libre.
- Estética del Espacio: Buscar lugares que complementen el concepto del shooting, como edificios históricos, playas, o paisajes urbanos.
- Accesibilidad y Permisos: Verificar que el lugar sea accesible para todo el equipo y obtener los permisos necesarios para la realización del shooting.
- Condiciones Climáticas: Tomar en cuenta el clima si se trata de una locación exterior, y tener un plan alternativo en caso de mal tiempo.

4.3.1 Selección de Equipos Técnicos

Contar con el equipo adecuado es esencial para capturar la visión artística deseada. Elementos a considerar:

- **Cámaras y Lentes:** Elegir cámaras de alta resolución y lentes que ofrezcan las características necesarias (gran angular, teleobjetivo, etc.) según lo que se necesite.
- **Iluminación:** Seleccionar equipos de iluminación, como luces continuas, flashes, reflectores, y difusores.
- **Accesorios:** Incluir trípodes, estabilizadores, fondos, y otros elementos que faciliten el trabajo.
- **Software de Edición:** Preparar el software y las herramientas digitales necesarias para la postproducción, como Adobe Photoshop y Lightroom.

1. Selección del equipo de trabajo

El proceso de selección del equipo de trabajo para una sesión fotográfica comienza con la identificación de las necesidades específicas del proyecto. Se debe determinar qué roles son esenciales, como el fotógrafo, el asistente de iluminación, el maquillador y el estilista. Definir claramente estas funciones es crucial para ensamblar un equipo eficiente y especializado.

Una vez identificados los roles necesarios, se procede a la búsqueda de candidatos. Esta búsqueda puede realizarse a través de recomendaciones de colegas, agencias especializadas o plataformas profesionales en línea. Es importante revisar portafolios y trabajos previos de los candidatos para evaluar su experiencia y habilidades. Las referencias de proyectos anteriores también

son una herramienta valiosa para entender la calidad de su trabajo y su profesionalismo.

Tras seleccionar a los posibles miembros del crew, se programan entrevistas y reuniones para conocerlos mejor. Durante estas reuniones, se discuten los detalles del proyecto, las expectativas y los horarios. Es fundamental evaluar su actitud, capacidad para trabajar en equipo y su flexibilidad para adaptarse a cambios y desafíos que puedan surgir durante la sesión fotográfica.

Después de las entrevistas, se realiza una evaluación comparativa de los candidatos. Se consideran factores como su experiencia específica en proyectos similares, su creatividad y habilidades técnicas, y su capacidad para trabajar bajo presión. La compatibilidad con el resto del equipo y la sinergia potencial también son aspectos cruciales a considerar.

Una vez seleccionados los miembros del crew, se procede a la formalización de su participación mediante contratos. Estos contratos deben detallar las responsabilidades específicas de cada miembro, las fechas y horarios de trabajo, y las condiciones de pago. Es importante asegurarse de que todos comprendan y acepten los términos para evitar malentendidos y garantizar una colaboración fluida.

Finalmente, se organiza una reunión de planificación con todo el crew para discutir el plan detallado de la sesión fotográfica. Se revisan los objetivos, se asignan las tareas y se establecen los procedimientos para el día de la producción. Esta reunión es esencial para asegurar que todos estén alineados y preparados, contribuyendo a una ejecución exitosa del proyecto.

Un proceso de selección bien estructurado y detallado garantiza que se elija un equipo de profesionales competentes y comprometidos. Esto es clave para el éxito de la sesión fotográfica y la calidad del producto final.

Un equipo de profesionales talentosos y bien coordinados es vital para el éxito del shooting. Roles esenciales:

- **Fotógrafo Principal:** Responsable de la captura de imágenes y de dirigir el estilo visual.
- **Asistentes de Fotografía:** Ayudan con la configuración del equipo y apoyan al fotógrafo durante la sesión.
- **Estilista de Moda:** Encargado de seleccionar y coordinar el vestuario, asegurando que los outfits se alineen con el concepto.
- **Maquillador y Peluquero:** Profesionales que trabajan en el maquillaje y peinado de los modelos para resaltar su belleza y complementar el tema.
- **Director de Arte:** Supervisa la coherencia visual del proyecto, incluyendo la disposición de los elementos en la escena.
- **Productor:** Coordina todos los aspectos logísticos, desde la programación hasta la gestión del presupuesto.

4.3.2 Planificación y Logística

El proceso de planificación y logística para una sesión fotográfica comienza con la definición de los objetivos del proyecto. Es esencial determinar el propósito de la sesión, el estilo deseado y el mensaje a transmitir. Esto guía todas las decisiones posteriores y asegura coherencia en el trabajo final.

Una vez definidos los objetivos, se elabora un plan detallado. Este plan incluye un cronograma con fechas y horas específicas para cada etapa de la sesión. Se deben considerar los tiempos de montaje, las tomas, las pausas y el desmontaje. Un cronograma claro ayuda a mantener el proyecto en orden y a evitar retrasos.

La selección de la ubicación es un paso crucial. Se deben evaluar las necesidades del proyecto, como el tipo de fondo y la iluminación natural. Tras identificar posibles lugares, se realizan visitas de inspección para confirmar su idoneidad. Factores como el acceso, las facilidades disponibles y los permisos necesarios son esenciales para una logística fluida.

El siguiente paso es la coordinación del equipo y los modelos. Se debe comunicar claramente el plan y las expectativas a todos los involucrados. Organizar reuniones previas permite alinear a todos con los objetivos del proyecto. También es importante confirmar la disponibilidad y puntualidad de cada miembro del equipo y modelo.

El equipo técnico debe estar preparado y en buen estado. Esto incluye cámaras, lentes, luces, fondos y cualquier otro accesorio necesario. Es recomendable hacer una lista de verificación para asegurarse de que no falte nada. Además, se deben hacer pruebas de equipo antes del día de la sesión para evitar problemas técnicos inesperados.

La logística del día de la sesión debe estar bien organizada. Esto incluye la disposición del transporte para el equipo y los modelos, la provisión de alimentos y bebidas y la gestión del tiempo. Un coordinador de producción puede

ser útil para supervisar todos estos aspectos y resolver cualquier imprevisto que surja.

Tras la sesión, es fundamental realizar un seguimiento. Esto incluye la revisión del material capturado, la devolución del equipo alquilado y la limpieza del espacio utilizado. También se debe recopilar feedback del equipo para mejorar en futuras sesiones.

Un proceso de planificación y logística bien estructurado asegura que la sesión fotográfica se desarrolle sin contratiempos y cumpla con los objetivos establecidos. La atención a los detalles y la coordinación efectiva son claves para el éxito del proyecto.

- La organización meticulosa de cada detalle garantiza un flujo de trabajo eficiente. Consideraciones logísticas incluyen:
- Cronograma: Elaborar un horario detallado que incluya tiempos de preparación, shooting, y desmontaje.
- Presupuesto: Desglosar todos los costos, asegurándose de incluir gastos imprevistos.
- Contratos y Acuerdos: Redactar y firmar contratos con todos los involucrados, desde modelos hasta proveedores de locaciones.
- Transporte y Alojamiento: Organizar el transporte del equipo y, si es necesario, alojamiento para los miembros del crew.

4.4 CAPITULO III: Post producción (Procesos de Postproducción fotográfica y audiovisual).

En el día de la producción nos encargamos de que todo lo planificado anteriormente surga embace a la preproducción, cumplimos con los parametros establecidos anteriormente incluyendo (carpetas, estilos, horarios, modelos, casting, etc,etc).

- El día del shooting es la culminación de toda la planificación previa.

Pasos a seguir:

- Reunión de Kick-off: Realizar una reunión inicial con todo el equipo para repasar el plan y asignar tareas.
- Preparación del Set: Montar el equipo de iluminación y cámaras, y preparar a los modelos con maquillaje y vestuario.
- Revisión Técnica: Verificar que todo el equipo funcione correctamente y realizar pruebas de luz y cámara.
- Sesión de Fotos: Capturar las imágenes según el plan, adaptándose a las circunstancias y realizando ajustes en tiempo real.
- Monitoreo y Ajustes: Revisar las imágenes en una pantalla de control y hacer ajustes de iluminación, encuadre, o vestuario según sea necesario.

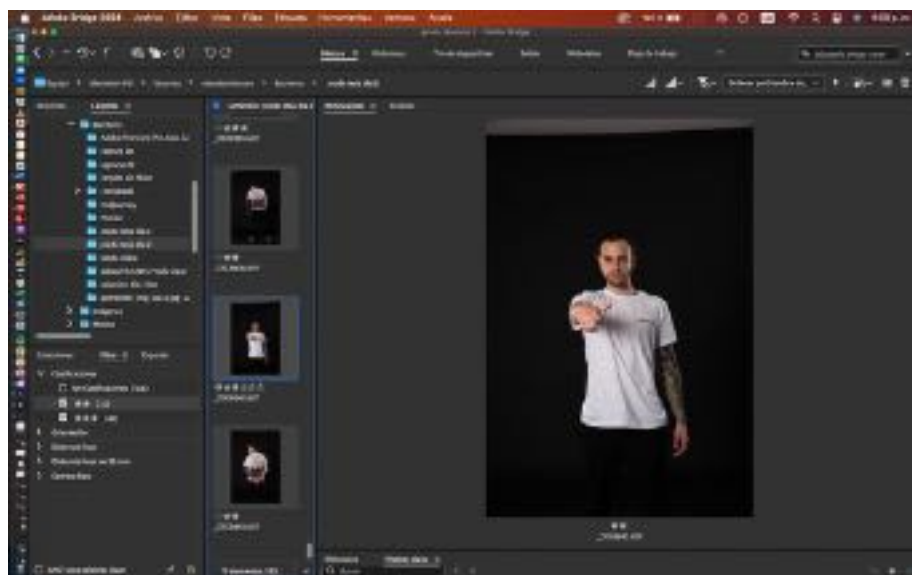
4.4.1 Postproducción

El proceso de postproducción para una sesión fotográfica comienza con la selección de las mejores imágenes en Adobe Bridge. Tras la sesión, se revisan todas las fotos capturadas, descartando aquellas que estén fuera de foco, mal

iluminadas o que no cumplan con los estándares de calidad. Este primer filtrado es crucial para centrarse solo en las imágenes que tienen el mayor potencial.

Una vez seleccionadas las imágenes, se procede a la edición básica. Esto incluye ajustes de exposición, contraste, saturación y balance de blancos. Es importante mantener la coherencia en el estilo de todas las fotos. Por lo tanto, se recomienda trabajar en un entorno de color calibrado para asegurar que las imágenes se vean consistentes en diferentes dispositivos y formatos.

Imagen 12: screenshot del software Adobe Bridge

Fuente: Sebastian Donoso

La siguiente etapa es el retoque detallado. Aquí se corrigen imperfecciones, como manchas en la piel, arrugas en la ropa o elementos indeseados en el fondo. Para esto, se utilizan herramientas específicas en software de edición como Adobe Photoshop. El retoque debe ser sutil para mantener la naturalidad de las imágenes, evitando un aspecto artificial.

En proyectos más complejos, puede ser necesario realizar composiciones y manipulaciones avanzadas. Esto incluye la combinación de múltiples imágenes, la adición de efectos especiales o la integración de elementos gráficos. Esta etapa requiere habilidades técnicas avanzadas y una buena comprensión de las herramientas de edición disponibles.

Una vez completada la edición, se realiza la exportación de las imágenes finales. Se deben considerar los diferentes formatos y resoluciones requeridos según el uso previsto, como impresiones, web o redes sociales. Es importante asegurarse de que las imágenes mantengan su calidad y se adapten a los requisitos específicos de cada plataforma.

Imagen 13 : fotografía de estudio y su respectiva intervencion con IA

Fuente: Sebastian Donoso

- El trabajo no termina con la toma de fotos. La postproducción es crucial para refinar y perfeccionar las imágenes. Incluye:

- Selección de Fotos: Revisar todas las imágenes capturadas y seleccionar las mejores.
- Edición y Retocado: Utilizar software de edición para ajustar colores, brillo, contraste, y realizar retoques en la piel y otros detalles.
- Revisión y Aprobación: Presentar las imágenes editadas al cliente para su revisión y aprobación final.
- Entrega Final: Preparar las imágenes en los formatos necesarios y entregarlas según lo acordado.

4.4.2 Evaluación y Feedback

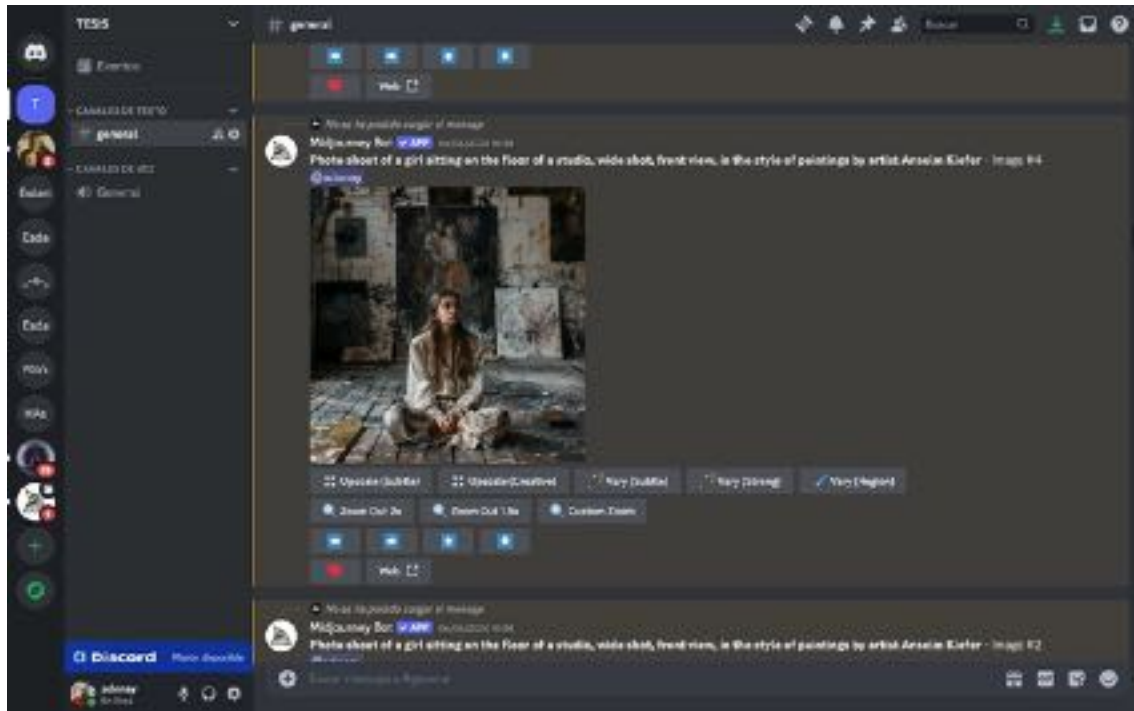
- Finalmente, es importante evaluar el proyecto y obtener feedback para futuras mejoras:
- Revisión del Proceso: Analizar lo que funcionó bien y qué aspectos podrían mejorarse.
- Encuesta de Satisfacción: Solicitar feedback del equipo y del cliente para identificar áreas de mejora.
- Documentación: Registrar todo el proceso, incluyendo notas y lecciones aprendidas, para referencia futura.

5 Capítulo IV.- Midjourney

Entonces, ¿cómo puede el "midjourney" entrar en tu rama como fotógrafo de moda? La respuesta radica en la capacidad de esta técnica para agregar profundidad emocional y narrativa a tus imágenes, elevando así tu trabajo a nuevas alturas. Al adoptar el "midjourney", te embarcas en un viaje de descubrimiento y experimentación que puede enriquecer tu práctica fotográfica de múltiples maneras.

En primer lugar, el "midjourney" te desafía a ir más allá de las poses convencionales y las composiciones estáticas que a menudo dominan la fotografía de moda. En lugar de simplemente dirigir a tus modelos para que posen frente a la cámara, el "midjourney" te invita a capturar momentos inesperados y genuinos, momentos que revelan la verdadera personalidad y energía de tus sujetos. Esto puede implicar permitir que los modelos interactúen de manera más natural entre ellos, capturar gestos espontáneos o incluso aprovechar los errores y accidentes que ocurren durante la sesión para crear imágenes únicas y memorables.

Además, el "midjourney" te anima a explorar nuevas técnicas de composición y enfoque que pueden agregar interés visual y dinamismo a tus fotografías. En lugar de centrarte únicamente en el sujeto principal, puedes experimentar con encuadres más amplios que incluyan elementos del entorno circundante, o jugar con la profundidad de campo para destacar ciertos detalles o crear un efecto de desenfoque que añada una sensación de movimiento y atmósfera a la imagen.

Fuente: Discrod, server MidJourney

Otra forma en que el "midjourney" puede influir en tu trabajo como fotógrafo de moda es en la forma en que te relacionas con tus modelos y colaboradores durante una sesión fotográfica. Al fomentar un ambiente de trabajo colaborativo y creativo, donde se valoren la espontaneidad y la improvisación, puedes inspirar a tus modelos a expresarse de manera más auténtica y a involucrarse activamente en el proceso creativo. Esto puede resultar en imágenes más vibrantes y genuinas que resuenan con el espectador de una manera más profunda y significativa.

Además, el "midjourney" te desafía a cuestionar y redefinir las normas estéticas y narrativas de la fotografía de moda. En lugar de adherirte estrictamente a los estándares preestablecidos de belleza y perfección, esta

técnica te anima a celebrar la diversidad y la individualidad, a explorar temas más profundos y provocativos, y a desafiar las expectativas del espectador de una manera que pueda inspirar reflexión y diálogo.

En resumen, el "midjourney" ofrece a los fotógrafos de moda una oportunidad única para explorar nuevas fronteras creativas y redefinir su práctica artística. Al adoptar esta técnica, puedes agregar una nueva dimensión emocional y narrativa a tus imágenes, crear una conexión más auténtica con tus modelos y colaboradores, y desafiar las convenciones establecidas de la fotografía de moda. En última instancia, el "midjourney" te invita a embarcarte en un viaje de descubrimiento y experimentación que puede enriquecer tu trabajo y elevarlo a nuevas alturas de expresión y significado.

La técnica del "Midjourney" ha surgido como una forma innovadora de capturar la esencia de la moda, desafiando las convenciones tradicionales y ofreciendo una nueva perspectiva para los fotógrafos de moda. En este capítulo, exploraremos en detalle cómo funciona el "Midjourney" en la práctica, centrándonos en sus reglas fundamentales y consideraciones clave.

5.1 No mezclar imágenes preexistentes:

Una regla básica del "Midjourney" es la prohibición de mezclar imágenes preexistentes con la fotografía en curso. Esto significa que cada elemento de la imagen debe ser capturado en el momento de la sesión fotográfica. Esta restricción promueve la autenticidad y la espontaneidad en la creación de imágenes, obligando al fotógrafo a estar totalmente inmerso en el proceso creativo y a buscar oportunidades únicas en el entorno presente.

Al adherirse a esta regla, el fotógrafo se ve desafiado a encontrar la belleza en lo efímero, capturando momentos fugaces que transmiten la verdadera esencia del momento. Esta limitación también fomenta la creatividad y la improvisación, ya que el fotógrafo debe estar preparado para adaptarse a cualquier situación que se presente durante la sesión.

5.1.2 Limitaciones para los principiantes:

El "Midjourney" puede presentar desafíos significativos para los fotógrafos novatos. La naturaleza espontánea de esta técnica puede resultar intimidante para aquellos que están acostumbrados a un enfoque más estructurado en su trabajo. Además, la habilidad para crear imágenes impactantes en "Midjourney" puede requerir una comprensión profunda del idioma inglés, ya que muchas de las discusiones y recursos asociados con esta técnica están disponibles principalmente en ese idioma.

Sin embargo, es importante destacar que el "Midjourney" también ofrece una oportunidad para el crecimiento y la exploración creativa. Aunque puede ser desafiante al principio, los fotógrafos novatos pueden beneficiarse de la práctica constante y la experimentación, desarrollando su propio estilo único en el proceso.

5.1.3 Enfoque en la captura de momentos auténticos:

Una de las características distintivas del "Midjourney" es su enfoque en capturar momentos auténticos y espontáneos durante la sesión fotográfica. Esto contrasta con el enfoque más estructurado y posado de la fotografía de moda tradicional. Al permitir que los sujetos se desenvuelvan de manera natural frente a la cámara, el fotógrafo puede capturar la esencia misma del momento,

transmitiendo emociones genuinas y creando imágenes que resuenan con el espectador de una manera poderosa.

Para lograr esto, el fotógrafo debe cultivar un ambiente de trabajo colaborativo y creativo, donde se valore la improvisación y la experimentación. Al fomentar la comunicación abierta y la confianza entre el fotógrafo y los modelos, se pueden crear imágenes que trascienden lo superficial y revelan la verdadera personalidad y energía de los sujetos.

5.1.4 InDesign

Para comenzar el proceso de creación de un libro fotográfico de moda en Adobe InDesign, se necesita tener todo el contenido preparado previamente, incluyendo las imágenes de moda seleccionadas, textos descriptivos, créditos de los fotógrafos y cualquier otro elemento que se quiera incluir en el libro.

Una vez que se tiene el contenido listo, se procede a configurar un nuevo documento en InDesign, estableciendo el tamaño de la página y el número de páginas de acuerdo con las necesidades del proyecto. Es importante definir guías y márgenes para facilitar el diseño.

El siguiente paso es diseñar la maqueta del libro, donde se colocan las imágenes de moda en las páginas y se ajustan su tamaño y posición de acuerdo con el diseño deseado. Se pueden experimentar con diferentes disposiciones y estilos para crear un flujo visual atractivo y coherente.

Después de colocar las imágenes, se incorporan los textos descriptivos, créditos y otros contenidos escritos en las páginas. Se selecciona la tipografía y

el estilo adecuados para asegurar que complementen el diseño general y sean legibles.

Además de las imágenes y textos, se pueden agregar elementos gráficos adicionales, como líneas, formas o adornos, para mejorar la estética del libro. Estos elementos se distribuyen estratégicamente para resaltar las imágenes de moda y mejorar la narrativa visual.

Si es necesario, se crean índices y tablas de contenido para facilitar la navegación del lector a través del libro. Se etiquetan correctamente las secciones y se generan automáticamente los índices en InDesign.

Una vez que se completa el diseño del libro, se revisa en su totalidad para asegurarse de que todos los elementos estén correctamente alineados y que el flujo visual sea coherente. Se realizan ajustes según sea necesario para mejorar la legibilidad y la estética.

Finalmente, se exporta el libro en el formato deseado, ya sea en formato PDF para impresión o distribución digital, o en otros formatos según los requisitos del proyecto. Con estos pasos y el uso efectivo de las herramientas de InDesign, se puede crear un libro fotográfico de moda visualmente impactante y profesional.

5.1.5 Bridge

El proceso de usar Adobe Bridge para la depuración de fotografías de estudio para moda implica una serie de pasos para organizar y seleccionar las mejores imágenes.

Primero, se importan todas las fotografías al software de Adobe Bridge. Luego, se examinan visualmente las imágenes en modo de vista previa para identificar aquellas que cumplen con los criterios de calidad y estilo requeridos para el proyecto.

Se utilizan herramientas de clasificación, como las calificaciones por estrellas o las etiquetas de color, para marcar las imágenes seleccionadas y descartar aquellas que no cumplen con los estándares establecidos.

Imagen 16

Fuente: Sebastian Donoso

Además, se pueden utilizar filtros y etiquetas de metadatos para organizar las imágenes según diferentes criterios, como fecha de captura, ubicación o modelo. Esto facilita la búsqueda y la selección de las imágenes durante el proceso de depuración.

Una vez completada la depuración, se pueden crear colecciones o carpetas virtuales para agrupar las imágenes seleccionadas y facilitar su acceso posterior durante la edición.

En resumen, Adobe Bridge es una herramienta útil para organizar y depurar fotografías de estudio para moda, permitiendo una selección eficiente de las mejores imágenes para su posterior edición y producción.

5.1.6 Photoshop

El proceso de utilizar Adobe Photoshop para la edición de fotografías de estudio para moda involucra una serie de pasos que garantizan imágenes de alta calidad y estilizadas. Comienza abriendo la fotografía en Photoshop y creando una copia de seguridad del archivo original para preservar los datos originales. Luego, se realiza una corrección básica de color y exposición, ajustando niveles, contraste, saturación y balance de blancos para lograr una apariencia equilibrada y natural.

Imagen 17

Fuente: Sebastian Donoso

Después, se procede a la reparación de imperfecciones, eliminando manchas, arrugas y otros detalles no deseados en la piel, la ropa y el fondo de la imagen utilizando herramientas como el pincel corrector y el tampón de clonar. Se aplica un suavizado de la piel para lograr un aspecto más pulido y uniforme, utilizando técnicas como el filtro de desenfoque gaussiano y la máscara de enfoque.

A continuación, se realizan ajustes de nitidez selectivos para resaltar los detalles clave de la imagen, como los ojos, los labios y la ropa, utilizando máscaras de capa y filtros de enfoque. Se aplican ajustes finos de color y contraste mediante capas de ajuste como niveles, curvas y tono/saturación, para realzar la apariencia visual de la imagen de manera selectiva.

Una vez completada la edición, se realiza el recorte final de la imagen y se ajusta la composición según sea necesario para lograr una presentación visualmente atractiva. Se pueden aplicar técnicas de composición para mejorar la disposición de los elementos dentro de la imagen y crear una composición equilibrada y armoniosa.

Finalmente, se guarda la imagen en el formato deseado y se exporta para su uso final, guardando varias versiones en diferentes formatos y resoluciones según los requisitos de entrega. Al seguir estos pasos y aprovechar las herramientas y funciones de Photoshop, se puede lograr una edición profesional y estilizada de las fotografías de estudio para moda, destacando la estética y la visión creativa del proyecto.

5.1.7 Premier

El proceso de utilizar Adobe Premiere Pro para la creación de un fashion film de moda comienza con la importación de todo el material necesario al proyecto, desde el metraje de video hasta los clips de audio, la música y las imágenes fijas. Una vez importados, se organiza cuidadosamente el material en la línea de tiempo de Premiere Pro, creando carpetas y etiquetas para facilitar su acceso durante la edición.

Luego, se procede con la edición básica del fashion film, donde se ensamblan los clips de video para formar una secuencia coherente. Se realizan cortes precisos, ajustes de duración y se añaden transiciones suaves para mejorar la fluidez visual del film. A continuación, se aplica la corrección de color para garantizar una apariencia visual consistente y estilizada en toda la producción. Se ajustan los niveles de exposición, el balance de blancos y otros parámetros para lograr el aspecto deseado.

La edición de sonido es otro paso crucial en el proceso, donde se añade y se ajusta el audio, incluyendo música, efectos de sonido y posiblemente diálogos. Se realizan ajustes de volumen, ecualización y panoramización para mejorar la calidad y la atmósfera del fashion film. Posteriormente, se pueden agregar efectos visuales y animaciones para enriquecer la estética del proyecto, como efectos de desenfoque, superposiciones gráficas y títulos animados.

Finalmente, una vez completada la edición, se procede a la revisión del proyecto en su totalidad para asegurarse de que todo esté en su lugar. Luego se exporta el video en el formato y la resolución adecuados para su distribución final, lo que marca el final del proceso de producción del fashion film. Al seguir

estos pasos y aprovechar las herramientas y funciones de Premiere Pro, se puede crear un fashion film de moda visualmente impresionante que refleje la esencia y la estética de la marca o diseñador de moda.

5.1.8 Flujo de trabajo

El Proceso de un Shooting Fotográfico de Moda y el Plus de la Post Producción con Midjourney

1. Introducción al Shooting Fotográfico de Moda

El proceso de un shooting fotográfico de moda es una combinación de planificación meticulosa, creatividad desbordante y ejecución precisa. Desde la concepción de la idea hasta la selección final de las imágenes, cada etapa es crucial para garantizar el éxito del proyecto. En este capítulo, exploraremos en detalle cómo se lleva a cabo un shooting fotográfico de moda y cómo el uso del "Midjourney" puede agregar un valor adicional significativo en la etapa de post producción.

4.1.9 Planificación y Preparación

El primer paso en un shooting fotográfico de moda es la planificación y preparación meticulosa. Esto implica definir el concepto creativo, seleccionar el equipo adecuado, reservar locaciones y coordinar con el equipo de producción, que puede incluir estilistas, maquilladores, peluqueros y modelos. Cada detalle, desde la selección de la ropa hasta la elección de la iluminación, se cuida con esmero para garantizar que la visión del fotógrafo se pueda realizar de manera efectiva.

5.1.10 La Sesión Fotográfica

Durante la sesión fotográfica, el fotógrafo trabaja en estrecha colaboración con el equipo de producción para llevar a cabo la visión creativa. Se realizan pruebas de iluminación, se ajustan los ángulos de la cámara y se dirige a los modelos para lograr las poses y expresiones deseadas. En este punto, el "Midjourney" puede desempeñar un papel crucial al permitir al fotógrafo capturar momentos espontáneos y auténticos que agregan profundidad y emoción a las imágenes finales.

5.1.11 Post Producción con Midjourney: El Plus Creativo

Una vez finalizada la sesión fotográfica, comienza la etapa de post producción, donde las imágenes son seleccionadas, editadas y retocadas para crear el producto final. Aquí es donde el "Midjourney" puede ofrecer un valor adicional significativo al proceso. En lugar de simplemente retocar las imágenes para corregir imperfecciones o mejorar la estética superficial, el "Midjourney" invita al fotógrafo a explorar nuevas posibilidades creativas y narrativas.

El "Midjourney" en la post producción implica buscar momentos auténticos y emocionales dentro de las imágenes capturadas durante la sesión fotográfica. Esto puede incluir gestos espontáneos, expresiones genuinas o interacciones inesperadas entre los modelos. Al resaltar estos momentos en la post producción, el fotógrafo puede agregar una capa adicional de profundidad y significado a las imágenes, elevando así la narrativa visual y emocional de la serie.

5.1.12 Técnicas de Post Producción con Midjourney

Al aplicar el "Midjourney" en la post producción, el fotógrafo puede experimentar con una variedad de técnicas creativas para realzar la calidad y el impacto de las imágenes. Esto puede incluir el uso de efectos de color y textura para crear una atmósfera única, la manipulación del enfoque y la profundidad de campo para dirigir la atención del espectador hacia elementos específicos de la imagen, y la incorporación de elementos gráficos o tipográficos para agregar contexto y narrativa a la serie.

5.1.13 Selección con Adobe Bridge

Para el flujo de trabajo usamos bridge para hacer la depuración fotográfica seleccionando con estrellas o colores dependiendo del gusto del diseñador en el caso de esta tesi fue con estrellas.

Imagen 18

Fuente: Sebastian Donoso

Imagen19

Sebastian Donoso

Imagen 20

Fuente: Sebastian Donoso

6. Conclusiones y Recomendaciones

6.1. Conclusiones

El uso de la inteligencia artificial se ha incorporado en la gran mayoría de las herramientas usadas por los diseñadores esto generando una optimización de tiempo sea a la hora de ajustes superficiales en el trabajo hasta la búsqueda de inspiración, la tecnología cada día da pasos gigantes en cuestión de innovación de software y la inteligencia artificial va puliéndose cada día que pasa generando contenido cada vez más preciso a la necesidad del usuario, En los ámbitos del diseño de moda como el diseño fotográfico el uso de esta nueva herramienta ayuda a diseñadores experimentados y novatos a mejorar sus procesos de creación.

6.2. Recomendaciones

La inteligencia artificial es una herramienta más no se la debe tomar como un competidor el uso de prompts con indicaciones específicas facilita a los diseñadores la creación y el uso de la misma, seguir desarrollando proyectos de diseño con estas herramientas fomenta el uso creativo y eficaz de la misma.

Anexos
Imagen23

Imagen 24

Imagen 25

Imagen 26

Imagen 27

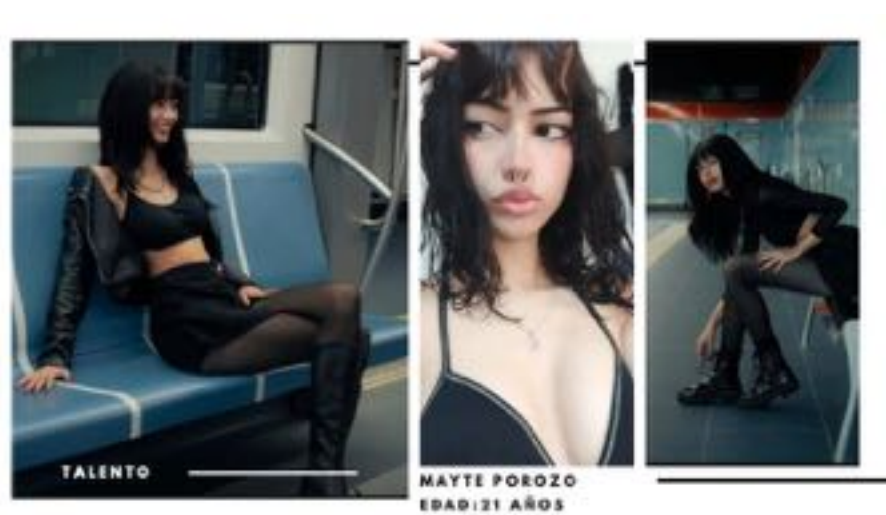

Imagen 28

Imagen 29

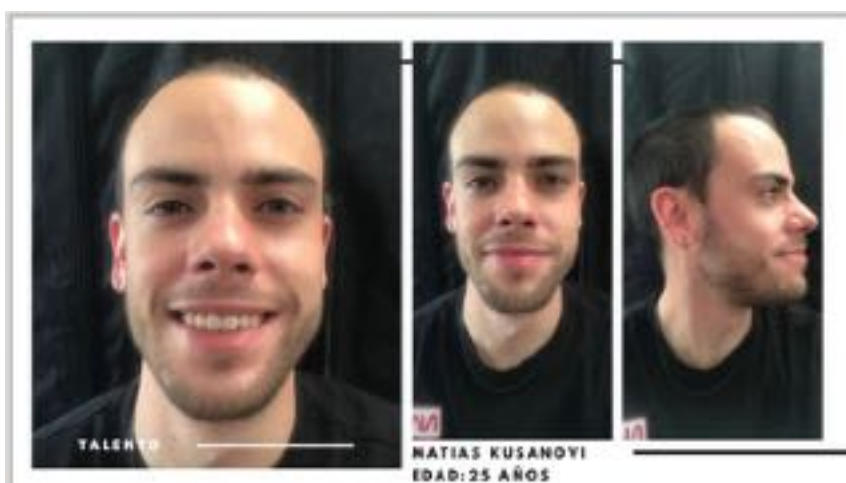

Imagen 30

Imagen 31

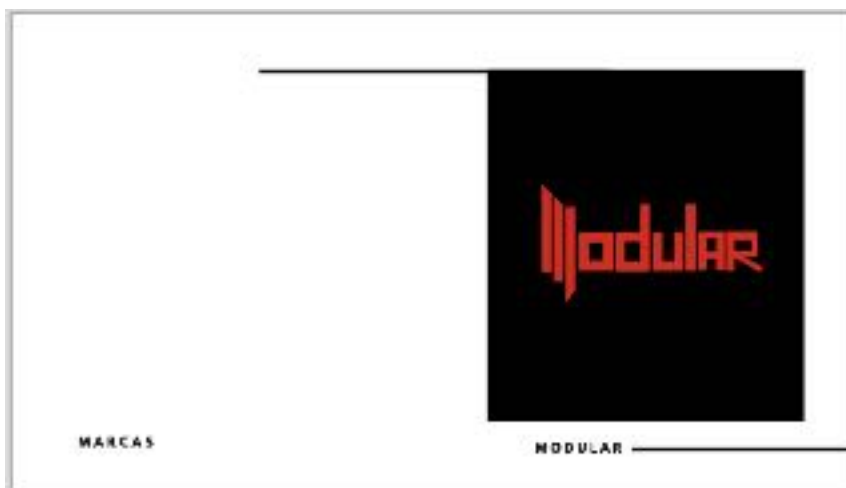

Imagen 32

LOCACION

Imagen 33

