

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL

TRABAJO DE TITULACIÓN EN OPCIÓN AL GRADO DE:

INGENIERO EN DISEÑO GRÁFICO

**TEMA: BOOK FOTOGRÁFICO E INFOGRÁFICO SOBRE LA UTILIZACIÓN DE
COLORES COMPLEMENTARIOS EN COMPOSICIONES FOTOGRÁFICAS DE
RETRATO.**

AUTOR: DELMER ANDRÉS SAÁ CARRERA

TUTOR/A: PHD. VALERIA YARAD JEADA

TUTOR/A TÉCNICO: MS. MARÍA GABRIELA CHÁVEZ MOSQUERA

QUITO–ECUADOR

AÑO: 2019

AGRADECIMIENTOS

Este proyecto fue realizado gracias al apoyo de varias personas que me gustaría mencionar, agradezco a mi madre y mi padre, quienes siempre me han apoyado y han contribuido con mi desarrollo tanto académico como personal, a mi hermana Grace, por ayudarme cuando lo he necesitado y a Katherine, por ser mi soporte y ser la persona con quien siempre puedo contar. A mis colegas, Nicolás y Wilson, por ser parte primordial del desarrollo de mis fotografías, a mi tutora de tesis, Gabriela Chávez, por la valiosa enseñanza que recibí durante mis últimos semestres en la universidad. A Adriana Albán, por darme la oportunidad de desarrollarme profesionalmente, permitirme expandir mi creatividad cada día, por confiar en el trabajo que hago y por su apoyo para poder cumplir este proyecto; finalmente, a todas las personas que pusieron parte de su tiempo en el desarrollo de este trabajo.

DEDICATORIA

Para mis padres, sin su apoyo y confianza nada de esto sería posible.

RESUMEN

La fotografía puede ser algo confusa para quienes recién empiezan en este campo. La creatividad y la imaginación para llegar a construir una imagen que sea atractiva para el ojo humano es complementada no solamente por los objetos que son parte activa de la composición, sino también por el correcto uso del fondo – forma, la esencial armonía del uso de los colores, y de las combinaciones cromáticas que causan impacto visual a los espectadores.

Este book fotográfico e infográfico tiene la finalidad de ayudar a fotógrafos principiantes a familiarizarse con las consideraciones más esenciales en la combinación de los colores complementarios, brindándoles un recurso funcional que mejora el conocimiento del lector a través de conceptos visuales fáciles de aplicar en un diseño dinámico e intuitivo.

Se ha logrado sintetizar de manera eficaz la teoría del uso de colores complementarios y se los ha reflejado a través de fotografías de retrato. Esto brinda al fotógrafo principiante una clara muestra del impacto que pueda llegar a generar en sus propias composiciones. Una vez que se dominen estos conceptos básicos, utilizando como punto referencial el círculo cromático, también podrán ser aplicados en diferentes ramas de la fotografía.

Palabras clave:

Fotografía, colores complementarios, círculo cromático, fotografía de retrato, book infográfico

ABSTRACT

Photography can be confusing for those who are taking their first steps in this discipline. Creativity and imagination to build an attractive image for the human eye is complemented by objects that form an active part of the composition but also by the proper use of shape-background, the essential harmony of color use, and chromatic combinations that produce visual impact to the spectator.

This photographic and infographic book has the purpose to help amateur photographers to familiarize with the basics of combining complementary colors, providing a functional resource to improve the reader's knowledge through visual concepts that are easy to apply in a dynamic and intuitive design.

The theory of complementary color use has been successfully synthesized and displayed through portrait pictures. This offers the amateur photographer a perfect example of how to achieve great impact in their own compositions. Once these elementary concepts are mastered, using the chromatic circle as a reference point, they can also be applied in different photography branches.

Keywords:

Photography, Complementary colours, chromatic circle, face photography, infographic book.

Índice

AGRADECIMIENTOS.....	ii
DEDICATORIA.....	iii
RESUMEN	iv
ABSTRACT.....	v
Índice	vi
Índice de Tablas	ix
Índice de figuras.....	x
Introducción.....	1
Capítulo I.....	3
1.7.1 Marco Teórico.....	3
1.1. Contextualización espacio temporal.....	3
1.2. Contrastes de colores dentro del círculo cromático de 12 zonas.....	4
1.7.1 Saturación y luminosidad.....	4
1.3. Composición fotográfica de retrato.....	5
1.4. Leyes Gestálticas.....	6
1.5. Peso visual.....	7
1.6. Relaciones de color en fotografía.....	7
1.7. Cuerpo teórico-conceptual.....	8
1.7.1. Diseño de información.....	8
1.7.2 Diseño centrado en el usuario: La gente , no la gráfica.....	8
1.7.4 Diseño editorial.....	9
1.7.5 Retículas.....	9
1.7.6 Invención de la tipografía impresa.....	10
1.7.7 Humanismo y cuerpo = Tipografía Romana y geométrica.....	11
1.7.8 Diseño minimalista.....	11

1.8.	Investigaciones previas y referentes	12
1.8.1	Books fotográficos.....	12
Capítulo II	16
2.1	Enfoque Metodológico.....	16
2.2	Población, unidades de estudio y muestra.....	16
2.3	Indicadores o categorías a medir	16
2.3.1.	Para la entrevista.....	16
2.3.2.	Para el análisis visual de la fotografía.....	17
2.4	Métodos empíricos y técnicas empleadas para la recolección de información. 17	
2.5	Formas de procesamiento de la información obtenida de la aplicación de los métodos y técnicas	17
2.6	Análisis Visual.....	21
2.7	Regularidades del diagnóstico.....	24
Capítulo III	26
1.7.3	Desarrollo del producto.....	26
3.1.	Propuesta y Conceptualización.....	26
3.1.1.	Proceso de realización	27
3.1.1.1.	Diseño de Contenidos	27
3.1.1.2.	Diagramación:	28
3.1.1.3.	Retícula	30
3.1.1.4.	Jerarquía visual de contenidos.....	31
3.1.1.5.	Diseño de iconografía	33
3.1.1.6.	Círculo cromático	36
3.1.1.7.	Manejo tipográfico.....	37
3.1.1.8.	Propuesta Cromática	38
3.1.1.9.	Tratamiento de imágenes	41
3.1.2	Materiales y tecnologías.....	45

3.1.2.1. Camera Raw	45
3.1.2.2. Adobe Photoshop.....	45
3.1.2.3. Adobe Illustrator.....	45
3.1.2.4. Adobe InDesign.....	45
3.1.3 Modelos preliminares.....	45
3.1.4 Sustratos	46
3.2. Valoración del Producto.....	47
3.3. Propuesta final.....	49
Conclusiones	58
Recomendaciones.....	59
Bibliografía	60
Anexos	61

Índice de Tablas

Tabla 1: Resultados de la verificación teórica por parte de los especialistas.	48
Tabla 2: Resultados de la verificación práctica por parte de principiantes en fotografía....	48

Índice de figuras

Figura 1: Referencia de retícula para imágenes relevantes del book	12
Figura 2: Referencia de retícula para imágenes y texto.....	13
Figura 3: Referencia de retícula para imágenes relevantes del book	13
Figura 4: Referencia portada de book fotográfico o manual fotográfico	14
Figura 5: Referencia de retícula para imágenes y texto.....	14
Figura 6: Referencia de retícula para imágenes relevantes del book	15
Figura 7: Referencia de retícula para imágenes relevantes del book	15
Figura 8: Referencia visual del uso del color.....	21
Figura 9: Gama de colores complementarios utilizados en la figura 8	21
Figura 10: Gama de colores compuestos utilizados en la figura 8.....	21
Figura 11: Referencia visual del uso del color.....	22
Figura 12: Gama de colores complementarios utilizados en la figura 11.....	22
Figura 13: Referencia visual del uso del color.....	23
Figura 14: Gama de colores complementarios utilizados en la figura 13.....	23
Figura 15: Gama de colores de la triada utilizados en la figura 13	24
Figura 16: Diagramación del espacio de la hoja para las fotografías.....	29
Figura 17: Diagramación del espacio de la hoja para la información.....	29
Figura 18: Diagramación y Retícula.....	31
Figura 19: Jerarquía de contenidos.....	31
Figura 20: Jerarquía de contenidos.....	32
Figura 21: Modelo y marca de cámara	33
Figura 22: Tipo de objetivo (lente fotográfico).....	33
Figura 23: Diafragma (f).....	33
Figura 24: Velocidad de obturación	34
Figura 25: ISO.....	34

Figura 26: Protagonista de la escena	35
Figura 28: Luz solar.....	35
Figura 30: Luz Solar	36
Figura 32: Protagonista (modelo).....	36
Figura 36: Círculos de referencia cromática utilizada en la fotografía	37
Figura 37: Tipografía Barlow Condensed	38
Figura 38: Familia tipográfica Barlow Condensed	38
Figura 39: Páginas descriptivas de las fotografías de cada sección del book.....	39
Figura 40: Muestra de páginas introductorias.....	40
Figura 41: Portada del Book Fotográfico	40
Figura 42: Armonía de color según Goethe, por el valor del brillo de los colores. (Diseño actual de la contraportada del book fotográfico).....	40
Figura 43: Proporción de las figuras del borde de página de acuerdo a la teoría de Goethe.	41
Figura 44: Revelado en Camera Raw	42
Figura 45: Retoque piel	43
Figura 46: Aplicación de la técnica Dodge and Burn.....	43
Figura 47: Aplicación de curvas, brillo y contraste a toda la imagen	44
Figura 48: Relleno del fondo, aplicación de cabello digital	44
Figura 49: Imagen final con retoque de textura del fondo, luces y sombras de acuerdo a la iluminación de la protagonista	44
Figura 50: Modelo pre-eliminar diagramación de contenido	46
Figura 51: Modelo pre-eliminar diseño de portada.....	46
Figura 52: Portada y Contraportada	49
Figura 53: Páginas 2 y 3	49
Figura 54: Páginas 4 y 5	49
Figura 55: Páginas 6 y 7	50

Figura 56: Páginas 8 y 9	50
Figura 57: Páginas 10 y 11.....	50
Figura 58: Páginas 12 y 13.....	51
Figura 59: Páginas 14 y 15.....	51
Figura 60: Páginas 16 y 17.....	51
Figura 61: Páginas 18 y 19.....	52
Figura 62: Páginas 20 y 21.....	52
Figura 63: Páginas 22 y 23.....	52
Figura 64: Páginas 24 y 25.....	53
Figura 65: Páginas 26 y 27.....	53
Figura 66: Página 28 y 29.....	53
Figura 67: Páginas 30 y 31.....	54
Figura 68: Páginas 32 y 33.....	54
Figura 69: Páginas 34 y 35.....	54
Figura 70: Página 36 y 37.....	55
Figura 71: Páginas 38 y 39.....	55
Figura 72: Páginas 40 y 41.....	56
Figura 73: Páginas 42 y 43.....	56
Figura 74: Páginas 44 y 45.....	56
Figura 75: Páginas 46 y 47.....	57
Figura 76: Páginas 48 y 49.....	57
Figura 77: Páginas 50 y 51.....	57
Figura 78: Páginas 52 y 53.....	57

Introducción

Tema

Book fotográfico e infográfico sobre la utilización de colores complementarios en composiciones fotográficas de retrato.

Problema

En fotografía se pueden encontrar varios aspectos que forman parte relevante del proceso de conceptualización para la creación de una foto, por lo tanto un aspecto importante es la utilización adecuada del manejo del círculo cromático dentro de cada composición de la imagen. Una persona que se inicia en el ámbito de la fotografía no tiene el suficiente conocimiento para lograr el correcto uso de las combinaciones de colores, sin embargo, muchos fotógrafos amateurs logran crear composiciones interesantes a partir de objetos, fondos y seres tanto inertes como vivos, pero debido al desconocimiento del uso de colores muchas veces no logran reflejar las emociones que se desea proyectar inicialmente en una composición, es por esto que existe el interés de crear un book con información del círculo cromático y referencias fotográficas las cuales servirán como punto de partida para lograr crear composiciones más completas fundamentadas con la teoría de colores complementarios permitiendo a fotógrafos destacar aspectos y características esenciales dentro de cada imagen que busquen representar.

Pregunta

¿Qué conocimientos necesitan los fotógrafos para desarrollar una cromática estética que de realce a las imágenes?

Objetivos

Objetivo General

Diseñar las combinaciones de sujeto y color, que se mostrarán dentro del book fotográfico e infográfico sobre la utilización de colores complementarios en composiciones fotográficas de retrato.

Objetivos específicos

- Recopilar información acerca de las necesidades que tienen los fotógrafos principiantes o aficionados en temas de composición de color.
- Fundamentar la teoría de colores complementarios del círculo cromático a través de fotografías.
- Estructurar la parte infográfica del uso de los colores complementarios en las composiciones de las fotografías del book.
- Validar los conceptos de color utilizados dentro de la fotografía con expertos del tema, como son fotógrafos profesionales y diseñadores gráficos.

Justificación

Las tendencias actuales de fotografía muestran que cualquier persona puede lograr una fotografía con un solo botón, se ha perdido el interés de buscar un conocimiento más avanzado debido al impacto de la tecnología en procesos fotográficos. El círculo cromático es un recurso primordial para cualquier tipo de composición, más aún cuando la intención es resaltar cierto elemento o sujeto sobre otro, en cuanto a composición se puede utilizar varios aspectos a considerar que van de la mano del uso de colores como son: el plano que se utiliza, el encuadre, la sección aurea, ley de tercios, simetría, recorrido visual, perspectiva, texturas y es por esto que la combinación de colores es un factor fundamental dentro de los elementos de la composición.

Se pueden encontrar varios libros de fotografía que abarquen en su contenido diferentes tipos de composición pero no reflejan un dato puntual utilizando como punto de referencia a una persona como protagonista de la composición en medio de los colores, por lo tanto, crear un book fotográfico e infográfico con esta temática agregaría valor a las personas que se inician en fotografía al buscar reflejar emociones a través de la foto tipo retrato con el correcto uso de los colores complementarios, se intenta brindar un mayor conocimiento técnico del por qué funciona mejor ciertos contrastes dentro de una composición haciendo hincapié al uso del círculo cromático logrando que la teoría del color complementario sirva para acentuar las bases de fotógrafos principiantes y aficionados.

Capítulo I

1.7.1 Marco Teórico

1.1. Contextualización espacio temporal

1.1.2 Antecedentes de la teoría del color en composiciones

La composición fotográfica está conformada por varios elementos que le dan realce a un sujeto o un objeto por encima de los demás elementos dentro de una composición de acuerdo al tipo de conceptualización que se desea generar.

Estas composiciones corresponden a concordancias entre colores y formas. De acuerdo a Itten (2002) menciona que “Las concordancias de color pueden ser reducidas en número y limitarse, por ejemplo, a dos o tres colores”. (pág. 27). Debido a esto, se puede destacar que una composición fotográfica basada puntualmente en los colores que contiene y sus características tonales pueden funcionar con combinaciones simples pero coherentes.

Sin embargo, no se exige la combinación de más de tres colores para crear una composición con armonía, si se busca referentes de algunos artistas en épocas pasadas utilizando la pintura como medio de registro visual, se encuentra al pintor alemán Holzel, quien se basó en los fundamentos de Michel Eugene Chevreul utilizando “la ley del contraste simultáneo de los colores” para crear obras con contrastes coherentes y que generen un impacto armonioso al espectador. En esta ley del contraste simultaneo de colores, Chevreul comprobó la importancia de la percepción del color de acuerdo a la combinación entre estos. (Pawlik, 1996).

Esta investigación provocó una nueva fuente de inspiración de uso del color en artistas neoimpresionistas, quienes basados en el movimiento artístico del impresionismo lograron adoptar la ley del contraste simultaneo de colores a sus obras, reflejando de esta manera en sus obras, no solo la luz que captaban artistas impresionistas, sino también buscaban enfocarse en la forma y la figura que los colores formaban haciendo un contraste evidente pero armonioso en sus obras pintorescas. (Pawlik, 1996).

Itten (2002) también resalta que “El principio fundamental de la armonía deriva de la ley de los complementarios que la fisiología exige” (pág. 21) es por esto que, tanto en representaciones pintorescas como en fotografía las composiciones que utilizan el color

como punto de partida se enfocan primero en colores primarios que se pueden captar y combinarlos dentro de una escena, para posteriormente complementarla con otras opciones que el círculo cromático ofrece de acuerdo al estilo de composición que se desea crear, este aspecto ha permitido crear obras donde el color ha complementado la distinción de la forma como se puede apreciar en la obra “Tarde de domingo en la Isla de la Grande Jatte” de Georges Seurat.

1.2. Contrastes de colores dentro del círculo cromático de 12 zonas.

Se habla de contrastes cuando se puede constatar entre dos efectos de colores que se comparan, unas diferencias o unos intervalos sensibles. Cuando estas diferencias alcanzan un máximo, se dirá que se trata de un contraste en oposición o de un contraste polar. Así, las oposiciones caliente - frío, blanco - negro, pequeño - grande llevadas al extremo son contrastes polares. (Itten, 2002)

Para Itten (2002) el contraste dentro del círculo cromático maneja distintos aspectos de acuerdo a la tonalidad de cada uno de los colores, los cuales se puede distinguir que existen algunos tipos de contrastes de color pero para efectos de estudio se tomará en cuenta los contrastes de los colores complementarios, el contraste claro – oscuro y el contraste caliente – frío. Cada uno de estos tiene un mismo principio que complementa el color de un extremo a otro dentro del círculo cromático, tal como lo dice Itten (2002) estos colores son de un contraste polar. Y así también, Pawlik, (1996) afirma que: “Una imagen se puede componer de colores predominantemente cálidos, predominantemente fríos o con tendencias cálido-frío. Fuerza exterior y calor por una parte, debilidad y frío por otra forman el mayor contraste polar.” (pág. 63).

Con este enfoque inicial se muestra lo importante que es la combinación de los colores dentro del círculo cromático para generar imágenes que logren generar un impacto visual pero sin dejar de lado la armonía que brindan los colores complementarios en composiciones visuales.

1.7.1 Saturación y luminosidad

Cada uno de los colores tiene un nivel de luminosidad que varía en cuanto al tono que se desea reflejar, así también la saturación puede disminuir o aumentar la intensidad del color, por ejemplo, al desaturar el amarillo en una cantidad considerable, este llegará a

tener un tono distinto llegando a parecer verde debido a que dentro del círculo cromático su color análogo es el color verde, la luminosidad juega un papel importante dentro de la saturación del color debido a que mientras menos luz tenga un color, llegará a desaturarse más, dentro de composiciones fotográficas sucede lo mismo pero con la diferencia que el aspecto con el que juega la cámara al momento de la captura es con la cantidad de luz que brinda la escena. (Freeman, 2007).

1.3. Composición fotográfica de retrato

Para crear una escena con una composición verosímil es útil partir desde el encuadre en la que se va a tomar la fotografía, conocer que dimensiones se van a utilizar en el lugar que se encuentre la composición. Según el sujeto a utilizarse para crear la imagen se analiza la dinámica del encuadre, esto permite tomar la perspectiva y el plano ideal para que el sujeto sea el protagonista de la composición, así como también se considera el formato de encuadre si va a ser vertical u horizontal, muchas veces un cambio de orientación del encuadre puede generar un distinto mensaje y hasta puede abarcar nuevos elementos que en un inicio no se consideraron dentro de la composición, por ejemplo, el sujeto principal se encuentra en un puente sobre un río, él está con la mirada hacia su lado derecho y se realiza una captura con una orientación horizontal de la cámara seguramente va a captar más elementos dentro de la composición que tan solo enfocar únicamente al sujeto en sí, además que se logrará dar a la composición aún más coherencia el hecho de que esté mirando a cierto lado. (Freeman, 2007).

En este aspecto también influye la decisión de acercarse o alejarse del sujeto, según Freeman (2007) dice que: “La más básica de todas las situaciones es un único sujeto frente a la cámara, pero incluso así se presentan dos opciones inmediatas acercarse para llenar el encuadre o alejarse para incluir parte del entorno” (pág. 26). Dicho esto, se debe considerar que es lo que se intenta mostrar, si la parte del entorno es relevante para la composición y agrega valor a la imagen, entonces alejarse sería lo más correcto, sin embargo, hablar de lo correcto y lo incorrecto dentro de una composición fotográfica es muy discutible, pero lo que sí va a ayudar a tomar una decisión tan simple de acercarse o alejarse del sujeto es saber desde un inicio cuál es la relación subjetiva que se busca establecer entre el sujeto y el espectador.

Una vez resueltas estas primeras decisiones es momento de fijarse en el horizonte, si favorecer al cielo o suprimir gran parte del cielo es uno de los aspectos básicos pero de cierta importancia al capturar una fotografía, debido a que existe la posibilidad de corregir este aspecto en postproducción.

Dentro de las composiciones fotográficas se pueden crear otros tipos de contrastes a diferencia de únicamente la utilización de color, los elementos y sus formas juegan un papel importante dentro de la imagen, brindan mayor textura a la fotografía y las composiciones tienen un mayor dinamismo, entre los que se pueden nombrar: puntos o líneas, alto o bajo, amplio o estrecho, grueso o delgado, recto o curvo, líquido o sólido. Llegando a maximizar texturas, colores y hasta dar relevancia al sujeto principal de la composición.

Con esta primicia, se puede hablar de la percepción gestáltica y a lo que las teorías actuales presentan una propuesta global con respecto a la percepción, haciendo énfasis en que el todo tiene una concepción mayor que al sumar sus propias partes, lo que permite contemplar al ojo humano y entender tanto los elementos que contiene una composición, hasta entender el significado de toda una escena en conjunto. (Freeman, 2007). Esta teoría lleva a unir todos los elementos visuales dentro de una composición y darle un sentido estructura de la escena con solo verla.

1.4. Leyes Gestálticas

“La aplicación de las leyes de la Gestalt en el diálogo gráfica-espacio deberá poder tener una adaptación consecuente con las formas geométricas espaciales para así poder llegar hacia el juego de percepción visual exitoso.” (Castro Reyes, 2017, pág. 60)

La palabra Gestalt se la hace referencia a las palabras colocar y reunir, debido a su principio fundamental que es unir todo lo que se encuentra dentro de una composición visual y existen 7 leyes dentro de la psicología gestáltica que son:

- **Ley de Proximidad:** Cada elemento de la composición se llega a agrupar de acuerdo a la distancia con la que están separados.
- **Ley de similitud:** Sean texturas o formas se agrupan de acuerdo a su similitud.
- **Ley de cierre:** Con la agrupación de algunos elementos buscan cerrar y completar un entorno que a primera vista pareciera que lo está.

- **Ley de simplicidad:** Se evita explicaciones complejas para resolver aspectos de simetría y equilibrio, crea respuestas mediante la sencillez.
- **Ley de destino común:** Todos los elementos de la composición pareciera que se mueven juntos o van a una misma dirección.
- **Ley de continuación óptima:** Da un sentido de continuidad a las líneas y formas, es decir, pareciera que los elementos continúan después de su punto final.
- **Ley de Segregación:** Muestra una figura y un fondo que es difícil percibir cuál es el elemento que destaca en la composición.

Una consideración para el pensamiento de la Gestalt, es que busca brindar una comprensión visual y lógica de lo que el espectador percibe. (Freeman, 2007).

1.5. Peso visual

Dentro de la fotografía de retrato el peso visual se adhiere a partes del rostro humano como son los ojos y la boca, esto debido a que las personas utilizan estas partes para poder expresarse y no solamente por esta razón, sino también por lo que se mira usualmente lo que más interesa, es así que el peso visual también tiene mucho que ver con el conocimiento que se ha adquirido con la experiencia, es decir, el cerebro siempre va a enfocarse en lo que le causa impacto, curiosidad o le llame más la atención, así se puede observar que ciertas imágenes que pueden ser muy impactantes para unas personas, para otras son un objeto de curiosidad. (Freeman, 2007).

1.6. Relaciones de color en fotografía

En última instancia, los colores se han de tratar como entidades relacionadas que se perciben de diferente manera según los colores que tengan cerca. El rojo junto al azul parece distinto al rojo junto al verde, y el amarillo sobre un fondo negro tiene una intensidad distinta que el amarillo sobre el blanco (Freeman, 2007).

Si se analiza las palabras de Freeman (2007) es visible la relación con los contrastes de colores dentro del círculo cromático de 12 zonas, los colores se perciben de distintas formas al combinarlos unos con otros, más aún en la fotografía, una composición llena de colores cálidos puede utilizar varios tonos de un mismo color, así también con colores o tonos fríos, sin embargo, si la intención es destacar a un sujeto en una composición de colores cálidos o fríos no va a tener el mismo impacto que utilizar colores que contrasten

entre cálidos y fríos, más aún al combinar colores complementarios, por ejemplo en una composición simple con un fondo totalmente azul, el sujeto viste colores intensos de rojo y un tono distinto del azul del fondo, el sujeto de por sí ya destacará entre esos colores y aún más si se une esta composición con la ley de simplicidad de la Gestalt desde el aspecto psicológico y se agrega un espacio negativo acorde a la postura del sujeto, este llegará a destacar claramente y se logrará crear una armonía tanto en colores, posición y composición fotográfica.

1.7. Cuerpo teórico-conceptual

1.7.1. Diseño de información

Para dar la correcta relevancia al contenido dentro de un texto, se debe asegurar que tenga una correcta legibilidad junto con un grado aceptable de comprensibilidad, para distinguir estos dos conceptos se puede manifestar que una correcta legibilidad permite una facilidad en su lectura y en el reconocimiento de los caracteres utilizados dentro del texto, por otro lado la comprensibilidad se basa más en el conocimiento previo del lector entorno al texto que está leyendo. Complementando a este concepto de diseño de información se puede agregar algo que Robert Waller (1980) lo bautizó como “macro-puntuación” que tiene como principal objetivo el cambio sutil entre el uso de la tipografía y el espacio entre textos, así como también el número de palabras que tiene cada columna del texto, estos detalles son fundamentales en la presentación visual del contenido para una mejor recepción del texto para el usuario, tanto en legibilidad y comprensibilidad. (Frascara, 2011)

1.7.2 Diseño centrado en el usuario: La gente , no la gráfica

El objetivo del diseño es generar una reacción en las personas que leen el texto, la intención del diseñador es crear un conocimiento que fomente la interpretación del público, es decir, educar a través de composiciones visuales y textuales que permitan incidir sobre el conocimiento de una manera que la gente logre relacionarse con la información que el diseñador desea reflejar. (Frascara, 2011)

1.7.3 Diseño de infografías

Las infografías han permitido sintetizar la información para facilitar la transmisión y comprensión de algún tema en específico, ya sea a través de formatos estáticos o animados

así como impresos o digitales integran elementos que permiten un dinamismo del contenido convirtiendo un bloque de información en una síntesis didáctica y comprensible para el lector. Estas también sirven para dar a conocer la jerarquía que tiene cada elemento utilizado dentro de alguna publicación, texto o noticia, dando una lógica al uso sistemático de la información y compensando con la presencia de imágenes o gráficos que se relacionan directamente con cada ítem que se utilizan dentro de las infografías. (Agustín, 2018)

1.7.4 Diseño editorial

Para dar una breve explicación con lo que el diseño editorial es, se puede decir que lo que le diferencia de otras ramas del diseño como tal, es que busca darle un sentido de organización y acoplamiento a las palabras, textos e imágenes de una temática en común, esta puede tener distintos objetivos y para eso se cuenta con variedad de formatos y pautas principales de diagramación de contenido, existen varias opiniones en cuanto a lo que el diseño editorial puede causar en una publicación, un ejemplo de estas opiniones es con el uso de los periódicos, al existir distintos manejos editoriales que pueden llegar a reflejar distintos pensamientos en cuanto a lo que el texto y el manejo editorial causan, a pesar de esto, se sabe que tienen un mismo principio, el informar, sin embargo de acuerdo al manejo editorial que se utilice tanto la diagramación de sus imágenes, texto y demás contenido, un mismo contenido puede causar mayor o menor impacto para quien lo está leyendo, esto tomando en cuenta las nuevas facilidades tecnológicas que permiten de manera más directa una interacción entre el escritor y el lector. (Caldwell & Zappaterra, 2014).

1.7.5 Retículas

Permite organizar el contenido dentro de un elemento, este puede ser tanto texto, como imágenes, íconos, signos o cualquier representación gráfica. Si bien la retícula no es considerada una fórmula exacta para diagramar el contenido, sí se lo considera como una estructura flexible para desaturar todo el contenido.

Según Lupton (2011) dice que: “Constituye un esqueleto articulado que se mueve de forma coordinada con la masa muscular de la información” (pág. 151). Considerando esta frase, se puede decir que la retícula permite organizar los sistemas de escritura los cuales digitalmente se ordenan a través de los caracteres que se incluyen en cada fila y columna, a pesar de que este sistema existía mucho antes en el siglo XX, donde las retículas

funcionaban como un marco que ayudaba a determinar hasta qué punto se puede extender un campo de texto, en la actualidad estas delimitaciones se han fragmentado debido al uso de distintos elementos textuales como son los encabezados, sangrías, justificación de texto, entre otros.

Incluso, mucho antes, en el siglo XIX, emplearon nuevas formas de utilizar una retícula en revistas y periódicos, no obstante, artistas modernos buscaron la manera de cambiar este uso tan puntual de tomar la retícula como un marco que envolvía al escrito en cada bloque de texto, es así que vanguardistas como F.T. Marinetti cambió la imprenta tradicional utilizando tipografías de distintos tamaños, textos que salieran de la uniformidad al seguir un solo patrón dentro de la retícula, al hacer estos cambios permitió iniciar el movimiento futurista que posteriormente se vería complementado con el constructivismo del siglo XX que le permitió darle mayor racionalidad a todo este cambio de la mano de artistas tipográficos como Lissitzky, artistas que permitieron que la retícula no sea un limitante fijo, sino más bien un espacio flexible que permita dar una coherencia al contenido. (Lupton, 2011).

1.7.6 Invención de la tipografía impresa

Lupton (2011) afirma que: Cuando escogen un tipo, los diseñadores gráficos tienen en cuenta la historia de la tipografía, sus connotaciones actuales y sus cualidades formales. El objetivo es dar con una buena sintonía entre el estilo de las letras, la situación social específica y el contenido que define el proyecto que les ocupa. (pág. 32)

En un inicio las palabras escritas fueron concordantes con los movimientos corporales, con esta primicia no significa que las palabras son gestos corporales son imágenes creadas y diseñadas para buscar una reproducción infinita a través de la tipografía.

De igual forma existía una tensión entre lo escrito por la mano y lo creado por la máquina, lo que dio espacio para la innovación en formas de impresión que llevó a marcar grandes diferencias en lo que es producción masiva y esta disparidad se puede apreciar en las reproducciones escritas de amanuenses quienes escribían a mano libros enteros que tardaban en crear varias reproducciones y no fue hasta la invención de la tipografía impresa que se vio un sistema mucho más eficaz de reproducción masiva de documentos, a través de pequeñas placas tipográficas que permitían la impresión y se las podía conservar

durante algún tiempo al conservarlas en cajas segmentadas de acuerdo a las letras que se utilizaban. (Lupton, 2011).

1.7.7 Humanismo y cuerpo = Tipografía Romana y geométrica

Durante el siglo XV, sabios y escritores italianos humanistas no estaban de acuerdo en utilizar la caligrafía gótica y prefirieron manejar en sus escritos la letra antica, este tipo de letra era una forma clásica de tipografía en la que se podía apreciar curvas más anchas y extensas en la formación de sus letras y a su vez este estilo antico constituyó parte del movimiento renacentista en la literatura.

Un hito para destacar un exquisito ejemplo de tipografía romana es lo ocurrido en Venecia en 1469, donde el francés Nicolás Jenson, un imprentista influyente, logró combinar en sus impresiones el estilo tradicional gótico que aprendió en Alemania y Francia junto con formas más redondeadas y ligeras que destacaban en la Italia de esa época, llegando a construir y destacar el tipo de letra romana.

Este tipo de letra permite dar una mayor legibilidad y tiene un sentido más humanista debido a que es proveniente de los amanuenses medievales, quienes escribían libros completos con su puño y letra. (Lupton, 2011).

1.7.8 Diseño minimalista

El arquitecto alemán Ludwig Mies Van der Rohe, expuso la frase “menos es más” y en base a ello ha creado su arquitectura , reduciendo en sencillos elementos industriales a una composición que sin dejar de ser bella mantiene únicamente lo necesario, con esta pauta inicial se ha podido apreciar que en los últimos años a partir de la recesión económica 2008, este término “menos es más” ha vuelto a destacarse en la arquitectura y el diseño gráfico con la intención de convertirse en una estética de fácil reconocimiento. (Aureli, 2013)

La intención de este tipo de diseño es evitar todas las distracciones de su entorno para no restarle protagonismo a la información o al foco que se desea mostrar, sin embargo, esto no quiere decir que por utilizar un diseño minimalista ya sea gráfico o arquitectónico se deba evitar incluir elementos que aporten valor a la composición estética.

El diseño minimalista tiene la cualidad de demostrar de manera directa y sin distracciones lo más relevante y descartar los elementos que no aportan valor y esto se puede aplicar también en la fotografía, aparte del diseño gráfico, industrial o arquitectónico como se ha mencionado anteriormente. (Aureli, 2013).

1.8. Investigaciones previas y referentes

1.8.1 Books fotográficos

El book fotográfico de WePhoto – Portrait (2018) muestra el trabajo de 6 fotógrafos de retrato, cada uno mostrando su propio estilo hace que el este book sea atractivo de verlo hasta el final, cada página contiene una fotografía impactante y se puede apreciar el estilo que pertenece a cada autor. En el manejo editorial de este book utiliza una retícula modular con dos columnas que permite la facilidad de lectura en la primera columna y en la segunda columna se encuentra la fotografía, posteriormente se muestra fotografías en cada página mostrando más del trabajo de cada autor.

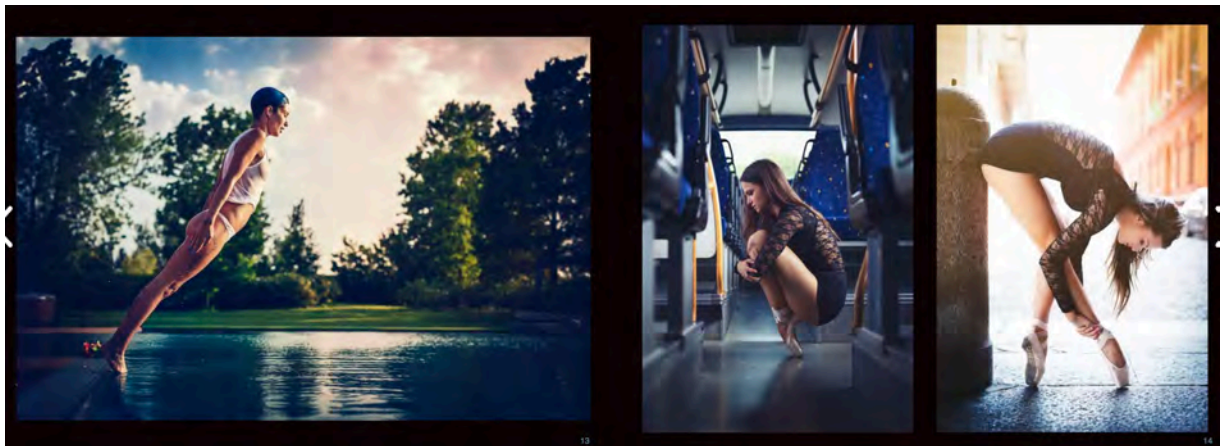

Figura 1: Referencia de retícula para imágenes relevantes del book

Figura 2: Referencia de retícula para imágenes y texto

Figura 3: Referencia de retícula para imágenes relevantes del book

El libro de enseñanza de edición en Photoshop, llamado “The Professional Photoshop Book” (2011) tiene un diseño editorial con una retícula mixta muy variada en cada uno de sus contenidos, su tipografía es del tipo Grotesk con influencias romanas y geométricas debido a las curvas que maneja, permite una fácil lectura en su versión impresa y lo que más llama la atención es la portada que maneja, que sin tener que leer el título ya nos da una previsualización de lo que tratará el contenido del libro, algo para tener en cuenta al momento del desarrollo de portada del book correspondiente a esta tesis.

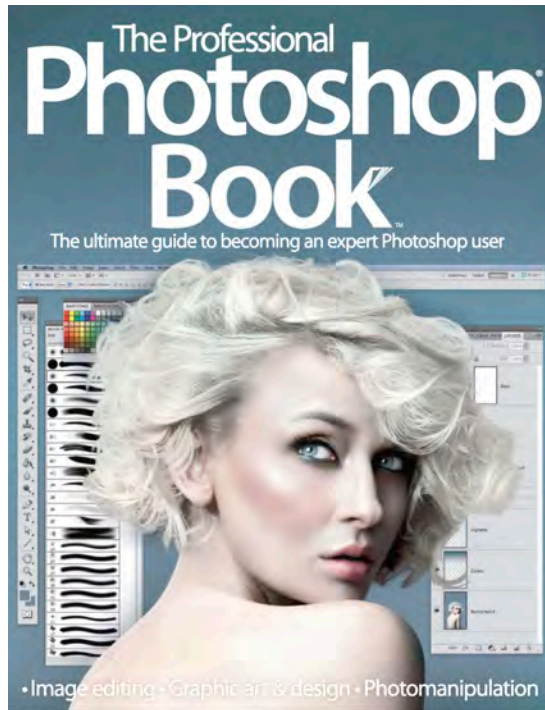

Figura 4: Referencia portada de book fotográfico o manual fotográfico

Figura 5: Referencia de retícula para imágenes y texto

Figura 6: Referencia de retícula para imágenes relevantes del book

Figura 7: Referencia de retícula para imágenes relevantes del book

Capítulo II

2. Marco metodológico

2.1 Enfoque Metodológico

Para esta investigación se utilizará un enfoque metodológico cualitativo para obtener los datos necesarios para el desarrollo de la investigación a través entrevistas y análisis visual.

2.2 Población, unidades de estudio y muestra

Quienes participarán de esta investigación serán fotógrafos con experiencia, así como también personas que inician en fotografía y sus expectativas acerca del uso del color en la imagen.

Estos fotógrafos serán: Anthony Sepulveda, un fotógrafo con 4 años de experiencia en la fotografía de retrato que utiliza de manera óptima la armonía de colores en sus composiciones y Geovanni Proaño, un fotógrafo principiante que se interesó en la fotografía de retrato hace 4 meses.

2.3 Indicadores o categorías a medir

2.3.1. Para la entrevista

Fotógrafos:

- Influencia de los colores complementarios en composiciones fotográficas.
- Leyes Gestálticas
- Edición de color y saturación
- Fotografía de retrato
- Tonos de piel en composiciones fotográficas

Principiantes:

- Expectativas del uso de color
- Recursos para combinaciones de color en fotografía
- Referencias a utilizar

2.3.2. Para el análisis visual de la fotografía

El uso de los colores dentro de las composiciones fotográficas, así como el valor visual que aporta el espacio negativo en la imagen, el peso visual de los elementos y saber si cada uno de ellos se complementan tanto en colores como en composición.

2.4 Métodos empíricos y técnicas empleadas para la recolección de información

Para la recopilación de datos se utilizará la técnica cualitativa de entrevistas y análisis visual.

Las entrevistas se realizarán a fotógrafos con experiencia quienes podrán dar detalles de la influencia del color en la fotografía de retrato, asimismo, saber si utilizan como recurso el círculo cromático en sus composiciones. A los principiantes en fotografía se buscará conocer qué aspecto les hace falta para saber cómo implementar en sus composiciones fotográficas los colores complementarios del círculo cromático.

Para el análisis visual, se seleccionará cierta cantidad de imágenes de tres autores que utilizan la teoría del color como parte fundamental de sus composiciones y ediciones, posteriormente se analizará que aspectos tienen relación con el uso de la rueda cromática y como ha influido positivamente en combinaciones bien logradas.

2.5 Formas de procesamiento de la información obtenida de la aplicación de los métodos y técnicas

Entrevista N° 1

Entrevista a Anthony Sepulveda, fotógrafo profesional, sus composiciones tienen alta influencia de colores vivos y contrastantes.

Anthony reveló que sus inicios en la fotografía fueron de casualidad, debido a que buscaba algo que le permita despertar su creatividad y encontró que el camino para poder despertar esta parte de él, fue a través de la fotografía. Sin embargo, cuenta que tenía una cámara muy básica y a pesar de que fue todo un reto empezar con algo así, también enfatiza que esto le ayudó a fijarse en otros aspectos dentro de sus composiciones y no solamente en capturar una buena imagen.

Anthony cuenta que estos aspectos fueron la utilización de combinaciones cromáticas en sus fotografías y le permitió enfocarse más en este aspecto como base principal de sus composiciones.

Otro de sus retos en un inicio fue que no conocía exactamente cómo combinar colores y buscar un aspecto que de un realce significativo a sus sujetos que actuaban en sus fotografías, es en ese momento cuando empezó a investigar acerca del círculo cromático y cómo estas combinaciones podían aportar a sus fotos.

Desde ese momento empezó a integrar estos conocimientos básicos en sus composiciones y al adquirir una cámara que le permitió utilizar rangos de exposición de luz más veloces, una entrada de luz con mayor o menor tiempo al realizar las capturas gracias a su nueva cámara, pudo llevar esto a crear colores aún más intensos gracias a la edición y en especial al programa Lightroom.

Con respecto a la teoría del color en sí, Anthony destaca que el simple uso del círculo cromático le permitió darle una diferenciación a su fotografía, debido a que antes no utilizaba ningún fundamento para resaltar un color frente a otro, también dice que el tiempo que ha investigado de teoría de color no ha sido tan profundo como quisiera pero que con las ediciones de sus fotos y referencias que ha visto en Internet ha podido aprender a diferenciar que tonos van con su estilo y cuáles contrastan en base a sus composiciones.

Para esto él cuenta que lo que más influye en sus composiciones para dar realce a los colores es la luz, siempre ha utilizado luz natural y con luces de estudio y flash no ha sido su mayor complemento, le gusta los tonos que la luz natural da a sus composiciones y como al momento de editar tienen mayor vida de un tono “real” debido a la luz natural.

Para editar sus fotos, él cuenta que lo único que busca corregir son pequeñas fallas u objetos que suelen estar presentes pero muchas veces se le escapan retirarlos en el momento de la captura de la foto, sin embargo él considera que hay elementos que sin querer aportan mucho a su escena y a menos que sea algo que distraiga puntualmente en su composición no lo retira con Photoshop. Le agrada mantener una escena real pero intensa en colores.

Al buscar una intensidad en sus colores, él cuenta que sí satura sus tonos pero en detalles puntuales, muchas veces en el rostro de sus protagonistas mantiene un tono

natural, pero en elementos que tienen color, intenta explotar cada uno de ellos, mostrando una iluminación fuerte en sus tonos pero que a la vez le permiten mantener el centro de atención en el rostro de sus protagonistas.

Por último, su consejo para quienes inician en fotografía es que salgan a tomar fotos, sin importar la cámara que usen, sea una semiprofesional, compacta o hasta del celular, lo importante es experimentar y sobretodo perder el miedo de salir a fotografiar y algo que enfatiza con respecto a la utilización del color es que si los principiantes aprenden teoría básica del círculo cromático y de a poco van incluyendo en sus composiciones, en un futuro esta armonía de colores se volverá algo natural en ellos y que a simple vista tendrán la capacidad de darse cuenta qué es lo que le falta o le sobra a la escena con respecto al uso de colores, Anthony dice que saber algo de teoría de color al iniciar marcará la diferencia en futuras composiciones fotográficas.

Entrevista N° 2

Entrevista a Geovanni Proaño, fotógrafo principiante, tiene 4 meses fotografiando tiene conocimientos básicos en el funcionamiento de su cámara.

Geovanni tuvo interés en la fotografía debido a que es una persona artística, desde hace varios años realiza danza y tiene una vocación por el arte, así empezó a buscar nuevas formas de demostrar el valor del arte a través de la fotografía.

Él cuenta que el mayor reto con sus fotos es el poder enfocar exactamente lo que quiere resaltar en sus composiciones, debido a que es un aspecto importante para obtener una foto clara y fascinante. Otro de sus retos es la edición y en este punto mencionó algo muy importante, que es el tono de los colores.

Geovanni piensa que darle vida a los colores es darle vida a sus fotografías, también dice que a pesar de que ha investigado acerca de los colores, se le hace muy complicado saber si funcionará en ciertas personas un tono u otro y que lo que más le gustaría es poder capturar sus fotografías con los colores que a él le resulten impactantes, mas no hacerlo totalmente en post producción.

A pesar de no tener un conocimiento técnico de la utilización de su cámara, ha seguido algunos cursos con fotógrafos de la ciudad que le han ayudado a mejorar su técnica y

conocer el estilo que quiere reflejar en sus fotos y vuelve a recalcar que trata de obtener colores que le llamen mucho la atención a quien vea sus composiciones.

Al no tener mucho conocimiento de las herramientas de edición, él dice que le gustaría editar lo menos posible y sería mejor obtener todo perfecto desde el momento que realizó la fotografía. Lo que a él le gustaría mejorar y aprender en esta etapa inicial de su carrera es tener un mayor conocimiento del uso de los colores para poder resaltar a los sujetos de sus fotos, también menciona que conocer qué tipo de encuadre complementa su composición le daría un gran realce y un cambio total en la manera que está fotografiando actualmente.

2.6 Análisis Visual

Rebekka Guoleifsdottir

Figura 8: Referencia visual del uso del color

Guoleifsdottir, R. (Fotógrafa). (2010, Septiembre 13). *My new place*. Recuperado de <http://www.rebkkagudleifs.com/self-portraits.php?photo=self0122.jpg#self0121.jpg>

Complementarios:

Figura 9: Gama de colores complementarios utilizados en la figura 8

Compuestos:

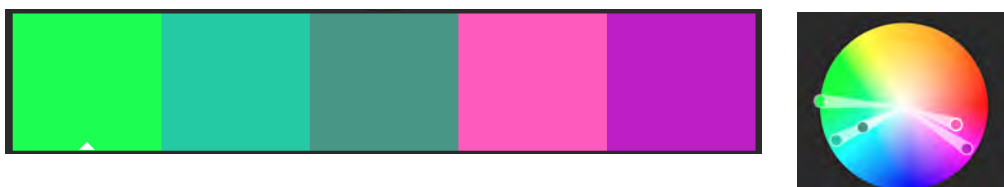

Figura 10: Gama de colores compuestos utilizados en la figura 8

En esta composición fotográfica se puede observar como los colores de esta imagen refleja una armonía balanceada en sus tonos, debido a que esta foto maneja colores

complementarios como es el rojo y el verde, pero también utiliza otros elementos que le dan mayor sentido a la composición y como parte de estos elementos está la utilización de colores compuestos en base al color verde y sus gamas que se pueden encontrar en la pared de la fotografía, de esta manera no deja simplemente un espacio vacío al lado derecho de la imagen al utilizar la ley de tercios y hasta le da mayor profundidad a la escena con los globos de colores. El sujeto de tez blanca rompe toda la composición de colores de los elementos sin embargo le aporta el protagonismo que busca reflejar la artista en esta fotografía.

Sandy Skoglund

Figura 11: Referencia visual del uso del color

Skoglund, S. (Fotógrafa). (1981). *Revenge of the goldfish*. Recuperado de <http://www.sandyskoglund.com/pages/imagelist/imagelist%20home.html>

Complementarios:

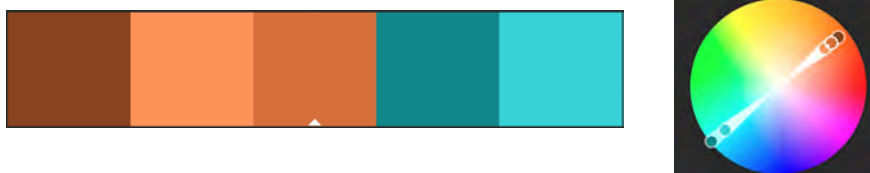

Figura 12: Gama de colores complementarios utilizados en la figura 11

Esta composición utiliza puntualmente los colores complementarios, el color naranja y el color celeste, con ciertas variaciones debido a la luz de la escena se pueden encontrar ciertas partes con tonos más fuertes del naranja y así también tonos más contrastados del celeste, los elementos que conforman esta imagen le dan una característica surrealista y al igual que con la artista anterior, muestra en su composición dos personas de tez blanca, esto se puede deducir que por el tipo de iluminación de la escena pueden funcionar como un punto que llame la atención y al ser una fotografía surrealista mantiene al espectador a realizarse muchas preguntas en base a los personajes que aparecen en escena.

Natalie Sunnikova

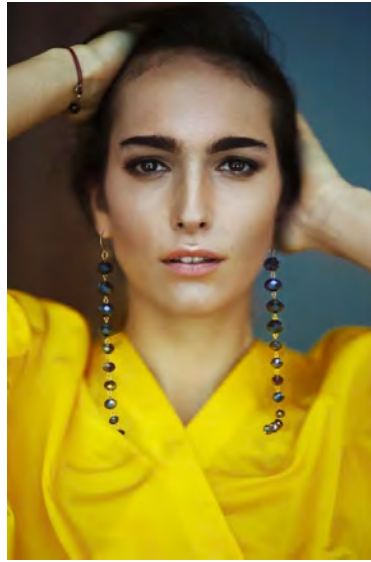

Figura 13: Referencia visual del uso del color

Sunnikova, N. (Fotógrafa). (2017, Julio 03). *IMG*. Recuperado de https://500px.com/photo/218422151/img-by-natalie-sunnikova?ctx_page=1&from=user&user_id=51445

Complementarios divididos y gama de amarillo:

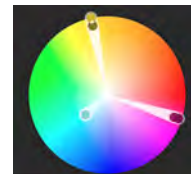

Figura 14: Gama de colores complementarios utilizados en la figura 13

Triada:

Figura 15: Gama de colores de la triada utilizados en la figura 13

En esta composición, a pesar de tener los colores complementarios entre el amarillo y el azul, tiene una gama diferente de sus tonalidades en cada uno de sus colores, y las diferentes tonalidades del amarillo debido a las sombras que tiene la textura de la ropa le da mayor realce al rostro del personaje, el color de los aretes que viste es parte de la gama del azul que tiene de fondo, al fijarse en esto se intuye que no ha utilizado únicamente como base dos colores complementarios sino que también utilizó la triada de colores en base a una tonalidad del amarillo, que sí consta en la textura de su vestimenta.

Siendo esta una imagen muy interesante al tener colores muy cálidos pero a la vez que tienen un fondo contrastante que hace notar a primera vista el rostro del personaje, lo más curioso es que parece haber aplicado la ley de contrastes simultáneo de los colores aplicados por Holzel en la época vanguardista del siglo XX en sus obras pintorescas, donde no solo un tono del color contrasta a otro, sino que varias tonalidades de un mismo color contrastan con un opuesto en común.

2.7 Regularidades del diagnóstico

Mediante el análisis de las imágenes se puede encontrar que estos artistas tienen total conocimiento del correcto uso del color en sus fotografías y hasta se podría decir que entienden el concepto de psicología del color, debido a que en la foto de Skoglund, refleja con total sentido el mensaje de surrealista de hundimiento y desolación, no por el simple hecho de la composición, sino por el mensaje que causa verlo y por esa razón fue utilizado en la portada del libro llamado “Delirio” de Laura Restrepo.

Con respecto a la armonía de las composiciones, se aprecia claramente que los colores cumplen un papel importante dentro de cada imagen, si no se contará con la correcta combinación de colores como lo hacen estos artistas, no causaría la misma impresión, el mensaje sería distinto, a pesar de que la percepción del color en cada persona es distinta,

estos autores manejan su composición de elementos junto con los colores que utilizan para no desviar el mensaje que intentan mostrarle al espectador.

Capítulo III

1.7.3 Desarrollo del producto

3.1.Propuesta y Conceptualización

Freeman (2007) considera que: “El tema del color en fotografía es, como en el arte, muy importante.” (pág. 134) para artistas de cualquier rama que involucre el uso de los colores y cómo la luz actúa sobre ellos, así como la percepción que tienen del color inicialmente al crear cualquiera de sus composiciones artísticas, marca la primicia en cuanto al valor que aporta una combinación de color armoniosa de frente a lo que una composición sin sentido de armonía de colores puede aportar al espectador.

Si bien fotógrafos experimentados intentan coordinar luz, elementos de la escena, posición de la cámara, sombras, encuadre y enfoque, no dejan de lado la combinación del color dentro de sus composiciones, esto permite crear una dimensión distinta dentro de la fotografía y la organización de sus elementos visuales, en lo que Freeman (2007), asegura que el todo tiene una concepción mayor que al sumar sus propias partes, lo que permite contemplar al ojo humano y entender tanto los elementos que contiene una composición, como la escena completa en una sola unión armoniosa.

Es por esto que la idea de crear un book fotográfico e infográfico para el fotógrafo principiante y el aficionado le aportaría importante valor agregado en sus primeras capturas tanto editoriales, como comerciales, en el desarrollo de la conceptualización de las ideas al intentar lograr una foto que sea tan impactante para el espectador como lo percibe el propio fotógrafo al momento de la captura. Es de conocimiento común que una fotografía no es percibida por todas las personas de la misma manera, con el uso correcto de la rueda cromática y aplicando teorías básicas de combinaciones del color como son los colores complementarios, se puede brindar al espectador una guía de lo que el fotógrafo quiere transmitir a través de su imagen.

Inicialmente se pensó en combinar el uso de los colores complementarios junto con las triadas de color, pero al ser un recurso destinado al fotógrafo principiante sin conocimiento previo de lo que el color puede aportar a sus imágenes se prefirió profundizar en los colores complementarios únicamente, hay que tomar en cuenta que los complementarios son la base del principio de la armonía de los colores. (Freeman, 2007).

Debido a la necesidad del fotógrafo principiante de obtener un recurso básico, puntual pero de trascendencia para sus primeros pasos como profesional, se tomó como punto de referencia ciertas composiciones fotográficas y de estas se pudo extraer aspectos importantes que aportaría valor para el fotógrafo aficionado.

Este análisis previo a desarrollar el recurso del book fotográfico e infográfico del uso de los colores complementarios en fotografía, sirvió para establecer que campos de la fotografía cubriría el book para su posterior aplicación y convertirse en una nueva fuente de información.

Al ser prácticamente un documento fotográfico se debe categorizar y ordenar criterios que se incluirá, de esta manera se puede dar un recurso informativo en el que abarca tipo y disposición de la luz, valores de la cámara, análisis fotográfico y por su puesto el uso de los colores complementarios, todo esto con la intención de que para su posterior aplicación cuando el fotógrafo principiante lleve esta información al campo de acción, tenga una experiencia óptima de haber aplicado lo que el book le pudo brindar como recurso guía en su composición fotográfica. (Sánchez Vigil, 1996).

3.1.1. Proceso de realización

3.1.1.1. Diseño de Contenidos

Como anteriormente se mencionó, el contenido del book tiene aspectos de valor técnico para el fotógrafo principiante pero haciendo énfasis en los colores complementarios.

Este inicialmente muestra los conceptos y consideraciones básicas que el fotógrafo debe familiarizarse para mantener una lectura fluida a lo largo del book, posteriormente se inicia con las fotografías de retrato y su respectiva explicación con respecto al uso de la luz natural, los parámetros de la cámara, objetivo que se utilizó, disposición de la cámara, ángulo y distancia del reflector y colores que se utilizaron para la composición de la fotografía principal de cada color, debido a que una vez que se pueda apreciar en la primera fotografía los aspectos técnicos mencionados, se muestra en las siguientes páginas más ejemplos fotográficos con los mismos valores de cámara y demás aspectos que se consideró en la primera fotografía, de esta manera se maneja un solo patrón de continuidad en todo el book fotográfico al describir la primera fotografía de cierto color y luego se observa más ejemplos de la misma tonalidad.

Para lograr unificar todas las consideraciones técnicas del book, se tomó en cuenta los siguientes elementos:

3.1.1.2. Diagramación:

Para la diagramación del book, se ha establecido utilizar un formato de 30x20cm, se ha seleccionado este tamaño para darle relevancia a las fotografías que son el contenido principal del book, porque es uno de los formatos específicos para impresión de fotografías y también para tener el espacio suficiente para darle mayor apreciación de la iconografía.

Esta diagramación ha sido compuesta en Adobe InDesign CC 2018 y maneja una simetría equilibrada tanto para la completa apreciación de las fotografías, como para la parte infográfica y textual del book.

La diagramación está compuesta de la siguiente manera y al manejar una retícula modular, de la que se hablará más adelante, permite salir del margen especificado para la correcta apreciación de las fotografías que se incluyeron en el book fotográfico:

Tamaño: 30 cm. x 20 cm.

Margen superior: 1,8 cm.

Margen inferior: 1,8 cm.

Margen interior: 2 cm.

Margen exterior: 2 cm.

3.1.1.3. Retícula

La retícula sirve para tener una guía de ubicación para la correcta distribución de contenido, existen varios tipos de retículas y a pesar de que todas constan con los mismos elementos, varían en la forma en que se ubican estos elementos de acuerdo a la complejidad del producto editorial.

Una retícula modular permite diagramar de manera óptima proyectos que tengan varios elementos de información, al utilizar módulos simétricos verticales y horizontales permite la distribución del contenido de una manera dinámica, así este puede dar mayor fuerza a cualquier elemento o elementos que se deseen destacar en las páginas del producto editorial. A pesar de que este tipo de retículas se utiliza en sistemas complejos de diseño de información tabulada se consideró adecuado el uso de esta, debido a que si se utilizaba una retícula más permisiva como la retícula jerárquica, toda la jerarquía del contenido pudo haber ocupado la fotografía, dejando de lado toda la información que tienen las infografías que acompañan a cada foto dentro del book. (manual profesional de diseño editorial p.34 y 35)

Tomando en cuenta estos preámbulos, para la creación de este book fotográfico se ha utilizado una retícula modular que permite un mayor dinamismo sin dejar de lado el orden proporcional de los elementos del book, esta retícula permite dividir el contenido de manera ordenada pero a la vez permite una mayor dispersión de los elementos del book al usarse imágenes e íconos con información. La retícula en la página maestra quedaría de la siguiente forma:

Medianil: 0,5mm.

Columnas: 8

Filas: 8

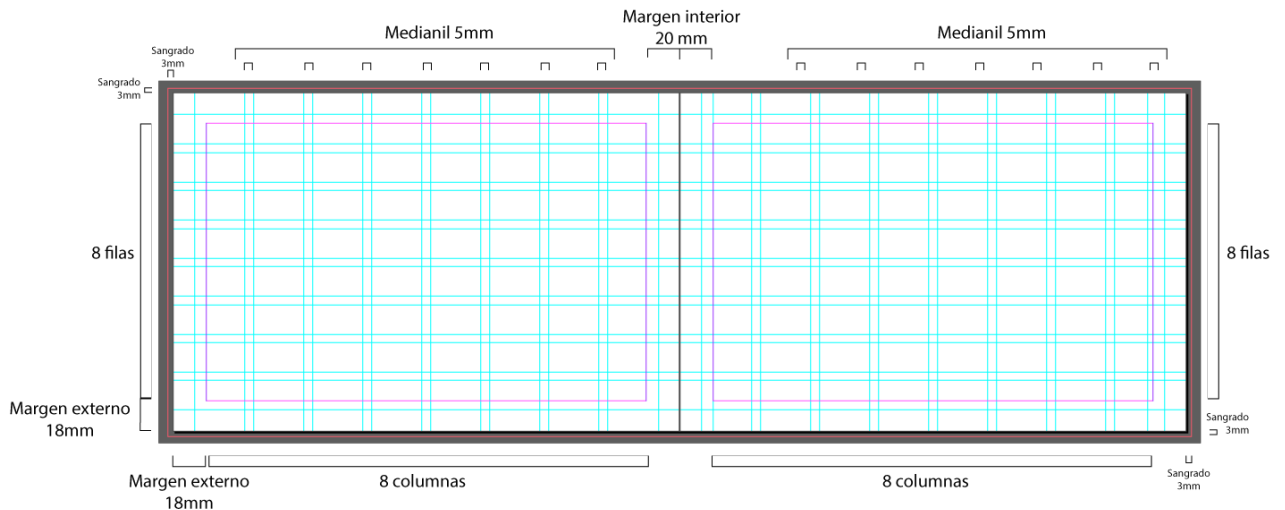

Figura 18: Diagramación y Retícula

3.1.1.4. Jerarquía visual de contenidos

Para segmentar la jerarquía del contenido, se tomó en cuenta el equilibrio visual de acuerdo a la función que tiene cada elemento dentro de la composición de cada página, es por esto que se ha utilizado un equilibrio informal para la organización y jerarquía de contenidos, en este consiste en darle mayor fuerza al contenido gráfico y al dinamismo del producto editorial, es así como este tipo de equilibrio de contenidos descarta la simetría y busca enfocarse en el peso visual de las imágenes así como el color que se utiliza para de esta manera armonizar visualmente el contenido editorial, esto a diferencia del equilibrio formal, en el que se busca coincidir con un centro específico para la a partir de ahí ubicar todos los elementos que contiene el producto editorial. (manual profesional de diseño editorial pág. 33)

Figura 19: Jerarquía de contenidos

Figura 20: Jerarquía de contenidos

Para este book se ha tomado en cuenta principalmente la importancia de las fotografías y la infografía de los colores, posteriormente la iconografía y el texto.

Los títulos relevantes de la parte introductoria del book, tendrán la tipografía Barlow Condensed Bold de 24pt y ocuparán no más de 5 columnas de la retícula.

En los subtítulos se utilizará la misma tipografía Barlow Condensed Bold pero de 16pt y su uso no sobrepasará las 4 columnas de la retícula.

Para los párrafos descriptivos se utilizará la tipografía Barlow Condensed Regular de 12pt, justificado a la izquierda.

Para las fotografías no habrá restricción de tamaño en la diagramación debido a que destacará sobre todos los demás elementos.

Con respecto a la iconografía de los valores de la cámara tendrá un tamaño de 7,8mm x 7,8mm y se alinearán acorde al texto descriptivo.

La infografía de los colores de las fotografías tendrá un espacio de 5 columnas y 3 filas de la retícula, con el fin de dar relevancia a los colores que se pueden apreciar en las imágenes.

La iconografía de la iluminación tendrá dos secciones sin ser separada y ocuparán dos columnas y media en la parte derecha de la página. En la primera sección se podrá observar una perspectiva superior de cómo el protagonista de la escena está ubicado en medio de los elementos de iluminación. En la segunda sección se podrá apreciar la ubicación del fondo, la luz y el reflector de acuerdo a la ubicación del protagonista.

3.1.1.5. Diseño de iconografía

Los íconos que se utilizaron tienen la finalidad de aumentar la utilidad del book simplificando la información para el fotógrafo principiante al evitar tener que buscar en qué parte del texto están los valores de la cámara, así como también se han utilizado para dar una guía más visual a la posición del protagonista de la foto con relación al tipo de iluminación y los elementos que le rodean.

3.1.1.5.1. Íconos de los valores de cámara:

Bajo el concepto de uso de figura-fondo de la Gestalt, se tomó como punto de inicio el concepto figura-fondo utilizado en diseño gráfico, en el que una figura pueda resaltar sobre otra o sobre el fondo en el que está, con mucha claridad. (Lupton & Cole, 2016)

Este breve concepto de la Gestalt que permitió el trazado de los íconos, lo complementamos con una categoría semiótica llamada Primeridad, esta categoría fue creada por Charles S. Peirce, que la define como la interpretación de los signos más básicos para el humano, es decir, que se puede apreciar de manera clara lo que ya tenemos de conocimiento al ver un signo referente a un objeto que conocemos sus cualidades. (Equipo Académico, 2009)

Para estos íconos se ha tomado como base íconos prefabricados y posteriormente a cada uno se los ha acoplado a una retícula personalizada para que funcione de manera óptima con el diseño del book.

Figura 21: Modelo y marca de cámara

Figura 22: Tipo de objetivo (lente fotográfico)

Figura 23: Diafragma (f)

Figura 24: Velocidad de obturación

Figura 25: ISO

3.1.1.5.2. Íconos iluminación:

Para la iconografía de la iluminación se utilizó una perspectiva superior para su construcción, se construyó una retícula base y se la personalizó para cada uno de ellos debido a que tienen un diferente ángulo.

El cerebro humano hace separar las figuras del espacio, de esa manera es como se distingue las letras en una página. Siguiendo el mismo ejemplo de las letras, la percepción no permite distinguir un texto en color negro de un fondo negro, sin una separación de luz y contraste que los distinga a cada uno, simplemente no es visible.

Para el humano es fácil reconocer el motivo dominante que destaca en cualquier composición sobre un elemento pasivo (fondo). En el diseño gráfico se intenta obtener un equilibrio entre la figura que destaca sobre el fondo pero con la intención de ayudar a la percepción del espectador y dar un orden visual a los elementos por más simples que parezcan, para de esta manera crear íconos y simbología que estimulen al ojo del espectador y genere una diferenciación clara entre el fondo y la figura que se está representando.

Sublimar un significado complejo en una figura simple y de fácil reconocimiento y esto lo logran a través del espacio positivo y negativo en la construcción de estos íconos o simbología que se desea reflejar, o como se lo ha citado en esta tesis, la construcción de figura-fondo. (Lupton & Cole, 2016)

Se empleó colores monocromáticos para mantener una armonía en todas las páginas debido a que los otros elementos del book tienen distinto color en cada sección y manejar estos íconos en un solo estilo permite identificarlos fácilmente, se ha utilizado el color negro al

90% para los ícono de cámara y protagonista de la escena (figura 26 y 27), el color amarillo con un degradé a blanco para la luz solar para reflejar la intensidad de luz por la hora en la que se realizó las fotografías (figura 28), el reflector en color gris al 90% y la luz que refleja en gris al 70% estos últimos se los representó de este color debido a que se utilizó la parte plateada del reflector de luz y permitía el rebote de una luz blanca (figura 29).

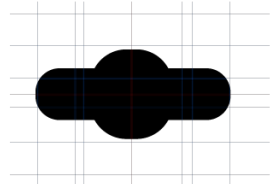

Figura 26: Protagonista de la escena

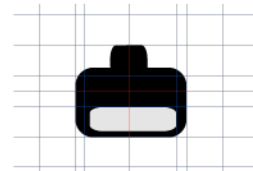

Figura 27: Cámara

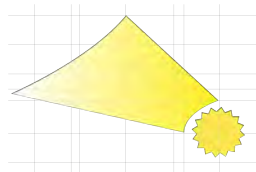

Figura 28: Luz solar

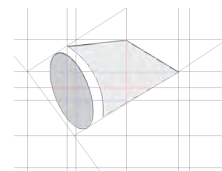

Figura 29: Reflector de luz

Para la segunda parte de la representación de la iluminación, se utilizó una figura en 3D de una mujer haciendo referencia a la modelo que protagonizó las fotografías, este modelo 3D fue comprado de la tienda online Envato Studio y tiene licencia de uso comercial. (Figura 30)

Para la representación de la luz solar (figura 31) se utilizó un círculo con perspectiva diagonal y se mantuvo el mismo color amarillo de la primera parte de la iconografía de la iluminación. (Figura 28)

Con el reflector de igual forma se mantuvo el mismo color gris, pero con un grado mayor de opacidad y se utilizó una representación simple para dar a conocer la ubicación de este en la escena. (Figura 32)

Debido al uso de telas como fondo para la representación de los colores complementarios en la composición de las fotografías, se utilizó dos figuras rectangulares y se extrajo parte de la textura real de las telas utilizadas en las fotografías, esto para obtener una mejor apreciación del color de referencia. (Figura 33)

Figura 30: Luz Solar

Figura 31: Reflector

Figura 32: Protagonista (modelo)

Figura 33: Fondo de tela

3.1.1.6. Círculo cromático

Para crear el círculo cromático utilizado en el book se segmentó en 30 partes a una circunferencia de acuerdo al color y su saturación y dentro de cada segmentación se la dividió en 10 secciones de acuerdo a la tonalidad de color asignado, permitiendo tener una variedad de colores y gama de tonalidades que a partir de este círculo cromático permita mover los colores de acuerdo a la necesidad dentro del book, cabe recalcar que si bien se han movido tonalidades para dar una mejor visualización de la combinación de algunos colores dentro del book, no se ha modificado el orden de colores que tienen originalmente, así se ha respetado el círculo cromático sin alterar su gama. (Figura 34)

También se ha utilizado figuras rectangulares para describir los colores en que se está haciendo énfasis en la composición de la fotografía, donde se describe si es el color principal, es una gama del color principal o son sus colores complementarios (figura 35) y finalmente los círculos que se encuentran junto al círculo cromático dentro del book que representan la gama de colores con los que se ha manejado la fotografía. (Figura 36)

Figura 34: Círculo cromático

Figura 35: Barras de los colores de la composición

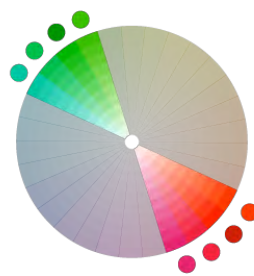

Figura 36: Círculos de referencia cromática utilizada en la fotografía

3.1.1.7. Manejo tipográfico

Un book fotográfico como cualquier otro trabajo gráfico tiene un componente importante que complementa a la estructura del book y a pesar de que este tiene un mayor enfoque en la visualización de las imágenes es indispensable contar con una tipografía acorde al trabajo incluido en el book.

Para escoger la tipografía adecuada para el desarrollo de los textos se ha tomado en cuenta la legibilidad y que sea una fuente que se haya utilizado sobre distintos colores y aun así no pierda legibilidad, es por eso que se eligió la tipográfica Barlow Condensed (Figura 37), creada por el diseñador Jeremy Tribby de San Francisco, EE.UU. Esta es una tipografía de tipo grotesk, de ligero redondeado y de bajo contraste, se consideró el uso de esta familia tipográfica al tener rasgos humanísticos en la versión Bold y rasgos geométricos en su versión Regular e Italic. (Figura 38)

Esta tipografía de palo seco tiene una peculiaridad por su sólida bidimensionalidad, está asociada también a la racionalidad y cuando apareció el termino para describir este tipo de tipografía fue llamada “Grotesk” en el siglo XIX al tener letras sin remates (serifas) que distraigan la lectura, debido a esto en aquella época se la utilizó en publicidad debido a que

permitía distinguir brevemente su contenido textual sin quitarle relevancia al contenido gráfico. (Kane, 2006)

3.1.1.7.1 Caracteres de la tipografía utilizada

ABCČĆDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽabcčćdđefghijklmnop
 qrsštuvwxyzžĂÂËÏŮáâêôđú1234567890'?"! "{%}[#]{@}/&\<-
 +÷×=>©\$€£¥¢;:;,*

Figura 37: Tipografía Barlow Condensed

3.1.1.7.2 Estilos de la tipografía utilizada

Thin	<i>Medium Italic</i>
<i>Thin Italic</i>	Semi-Bold
Extra-Light	Semi-Bold Italic
<i>Extra-Light Italic</i>	Bold
Light	Bold Italic
<i>Light Italic</i>	Extra-Bold
Regular	Extra-Bold Italic
<i>Regular Italic</i>	Black
Medium	Black Italic

Figura 38: Familia tipográfica Barlow Condensed

3.1.1.8. Propuesta Cromática

Para el manejo de la cromática se ha tomado como base un manejo minimalista en el diseño de sus páginas sin dejar de lado la importancia del color complementario que es la temática del book fotográfico, de esta manera cada sección del book tiene su propia cromática en base al color que trata en cada página, es decir, al mostrar en el book acerca del manejo de 6 gamas distintas de colores con sus respectivos opuestos se mantuvo ese mismo sentido para la cromática de las páginas del book. (Figura 39)

“...la naturaleza es regida por leyes respecto al sentido de la vista (...) el color es para el sentido de la vista un fenómeno natural fundamental” (Goethe, 1810 citado en Lopez & Caivano, 2006, p.323).

Con base en esta frase de Goethe (1810) se intentó dar mayor importancia a cada color correspondiente a cada sección del book, por lo que se manejó una gama de color en la parte introductoria en las cuatro primeras páginas (Figura 40), esto para dar sentido al por qué se escogió la fotografía de la portada, a los colores que se manejó en la portada (Figura 41) y a la breve teoría introductoria de cromática que incluye el book.

Para este manejo cromático de la sección introductoria se basó en la teoría del dramaturgo y científico alemán Wolfgang Von Goethe, quien asignó un valor a los colores para demostrar su armonía la combinarlos y en donde destaca que la combinación de dos colores armonizan mejor entre ellos cuando ambos colores tienen la misma cantidad de brillo (Freeman, 2007), es así que según esta teoría el número del color naranja (o cualquiera de su gama) es el 8 y el número del color azul (o cualquiera de su gama) es el 4, por lo que si se desea armonizar una combinación de estos colores se necesitaría una proporción 2:1, el cual se utilizaría 2 porciones de la gama de azul y 1 porción de la gama del naranja para que tengan un brillo equitativo.(Figura 42)

De esta manera es como se realizó el análisis al utilizar los colores naranja y celeste en la portada, contraportada y en la sección introductoria del book, sin embargo al intentar tener un diseño minimalista y no llenar de color cada página del producto, se utilizó solo una pequeña sección de diferentes tonalidades del naranja y del azul del círculo cromático y se la ubicó en la parte superior las dos porciones de la gama del azul (en este caso el celeste) y una porción de de la gama del naranja en la parte inferior del book fotográfico, siguiendo con la teoría de Goethe. La ubicación de estas figuras están definidas por la retícula y diagramación que maneja el book. (Figura 43)

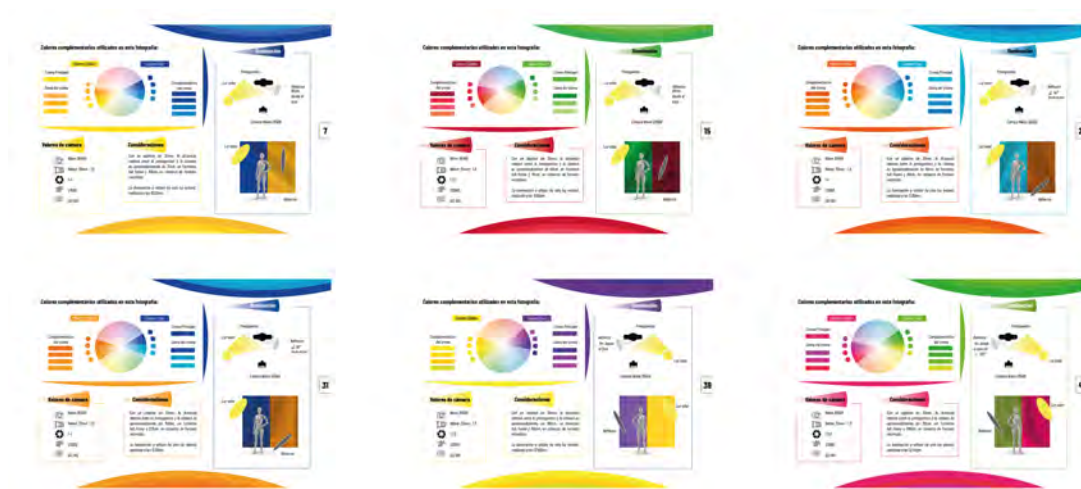

Figura 39: Páginas descriptivas de las fotografías de cada sección del book

Figura 40: Muestra de páginas introductorias

Figura 41: Portada del Book Fotográfico

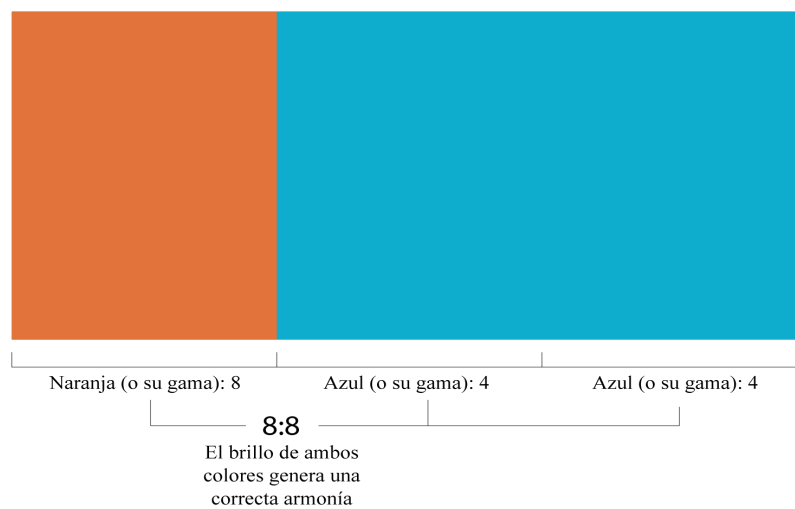

Figura 42: Armonía de color según Goethe, por el valor del brillo de los colores. (Diseño actual de la contraportada del book fotográfico)

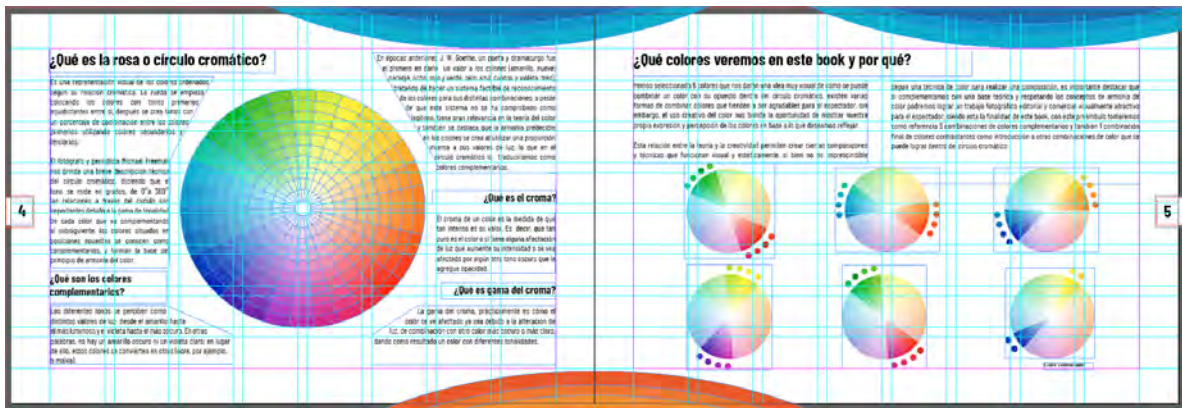

Figura 43: Proporción de las figuras del borde de página de acuerdo a la teoría de Goethe.

3.1.1.9. Tratamiento de imágenes

Para el tratamiento de las fotografías en postproducción se utilizó los softwares Camera Raw, y Photoshop.

Primero, se inició con Camera Raw para el revelado de las fotografías, en este se realizó ajustes básicos luz, sombra, exposición, contraste, temperatura y claridad en cada fotografía. (Figura 44).

Posteriormente se la abrió en Photoshop para realizar el retoque de la piel con la herramienta Healing Brush (figura 45) y se aplicó Dodge and burn para definir los rasgos del rostro, cuello y se aclaró también la parte de los ojos. (figura 46).

Una vez se tuvo listo el retoque en piel y rostro, se aplicó una variación de curvas para modificar las sombras, los tonos medios y los tonos altos de toda la imagen, y se aplicó una pequeña variación en el contraste y brillo de la fotografía para darle más realce a la aplicación previa de Dodge and burn. (Figura 47).

Para corregir la basura visual del fondo se optó por rellenar el fondo con los mismos colores de las telas, permitiendo de esta manera ocultar las imperfecciones de los rasgos de la tela así como también se agregó cabello con un brush muy delgado para sobreponer sobre las partes que se ocultó del cabello al cubrir el fondo completamente con los colores que manejaba la fotografía tratada. (Figura 48).

Finalmente, se agregó una textura de tela con pliegues al fondo para evitar que tenga una textura plana sin sombras, también se utilizó la herramienta burn tool de Photoshop para

acentuar los dobleces de la textura y a todas las capas que se utilizó para el fondo se las agrupó y se agregó una máscara para utilizar la herramienta Gradient de blanco con opacidad de 0% a negro con opacidad de 90% y de esta manera darle brillo en la parte izquierda y sombra a la parte derecha del fondo de la fotografía.(Figura 49).

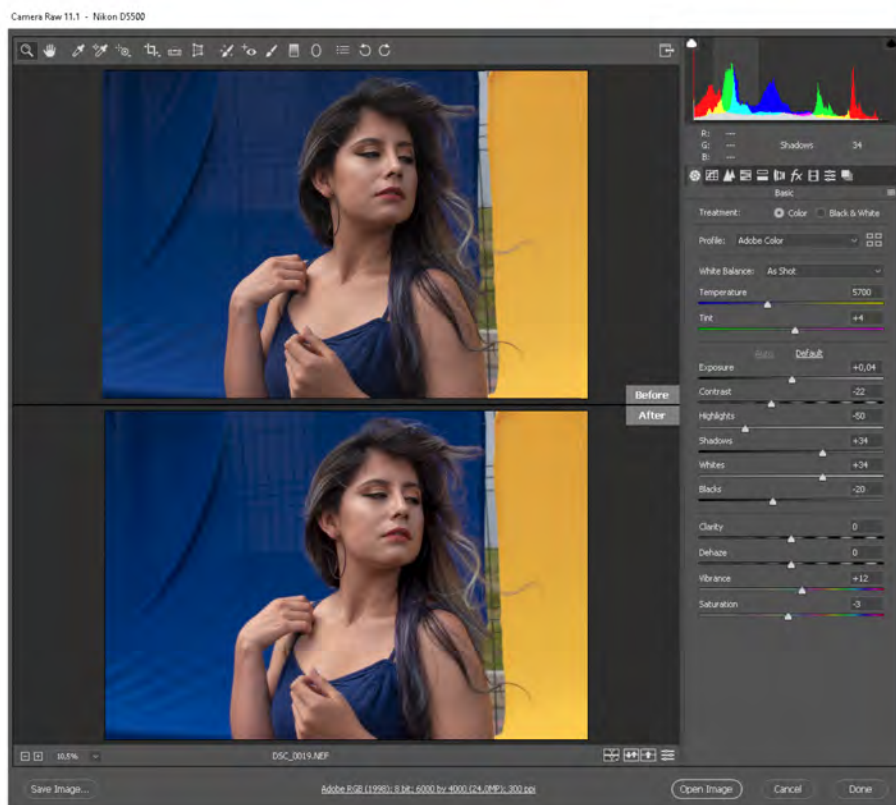

Figura 44: Revelado en Camera Raw

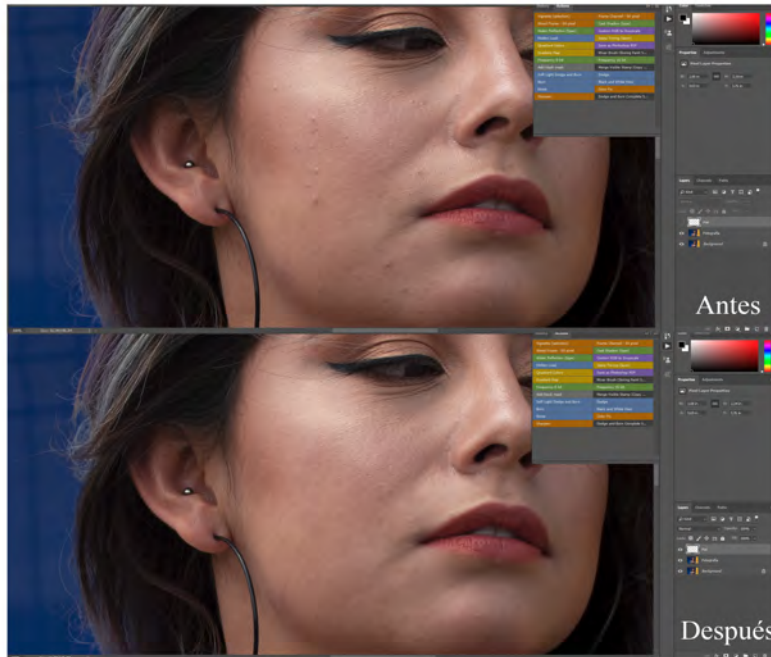

Figura 45: Retoque piel

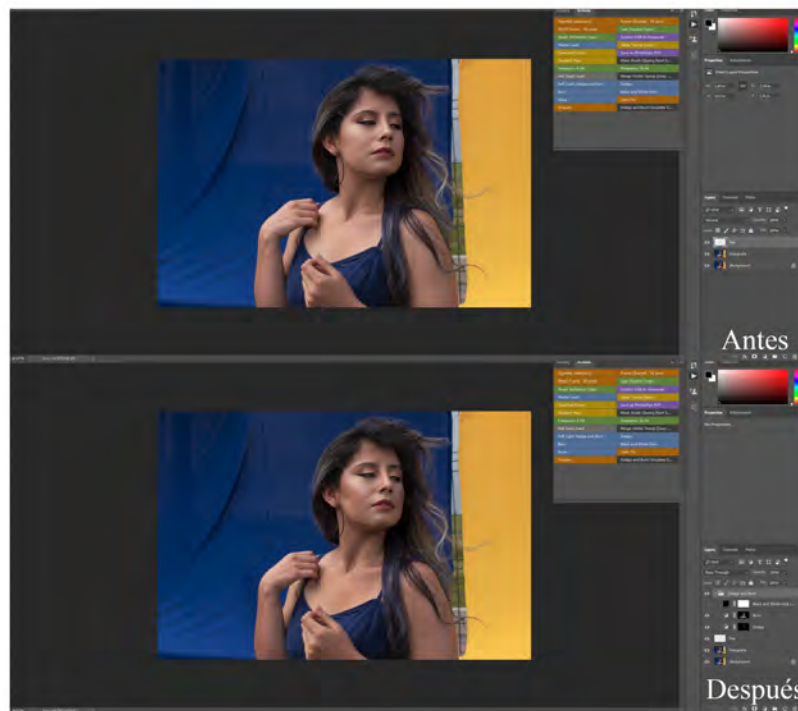

Figura 46: Aplicación de la técnica Dodge and Burn

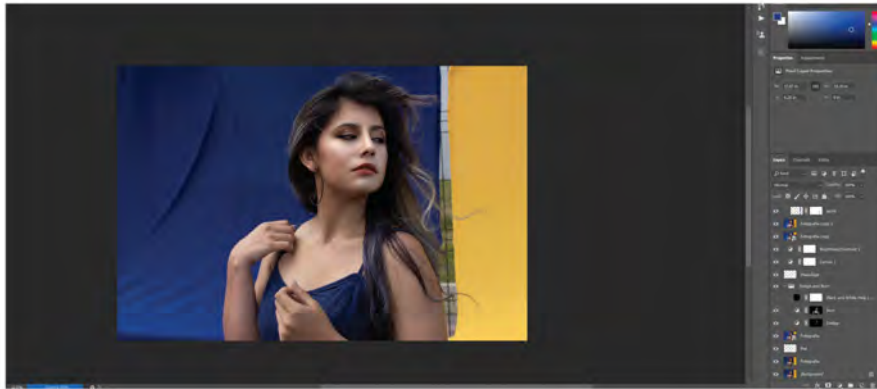

Figura 47: Aplicación de curvas, brillo y contraste a toda la imagen

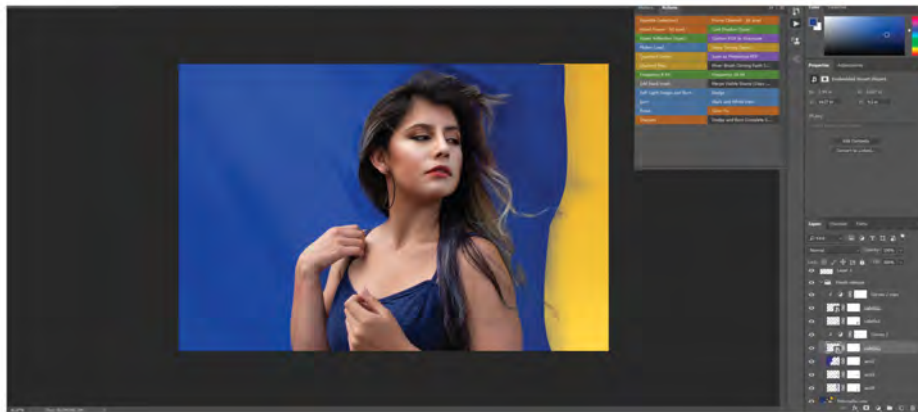

Figura 48: Relleno del fondo, aplicación de cabello digital

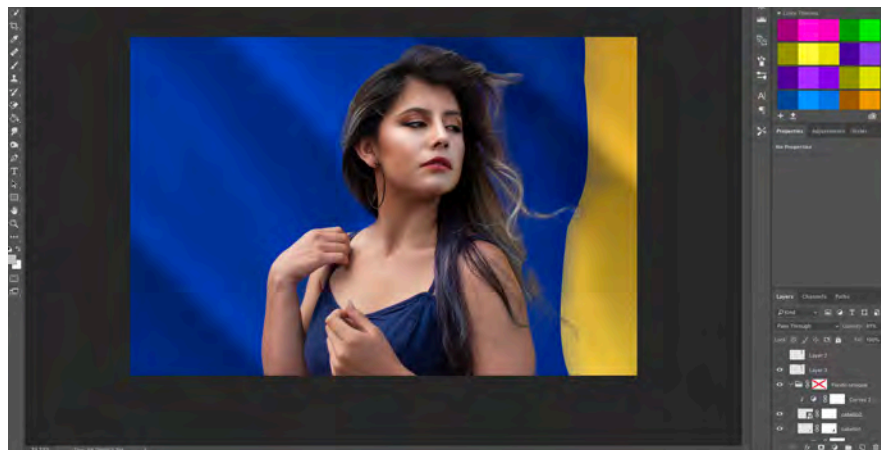

Figura 49: Imagen final con retoque de textura del fondo, luces y sombras de acuerdo a la iluminación de la protagonista

3.1.2 Materiales y tecnologías

Para desarrollar este book fotográfico se utilizaron cuatro softwares de Adobe Creative Cloud: Adobe Photoshop, plug-in Camera RAW, Adobe Indesign, Adobe Illustrator.

3.1.2.1. Camera Raw

Se utilizó para el revelado digital de las fotografías, proceso previo al retoque digital, el uso de este software fue fundamental para descubrir toda la información de luz que tiene almacenada cada una de las fotografías debido a que se tomaron en formato RAW.

3.1.2.2. Adobe Photoshop

Este programa se utilizó en la edición de las fotografías, retoque de imperfecciones de piel, eliminar la basura visual, agregar texturas, modificar tonalidad de los colores, maquillaje digital.

3.1.2.3. Adobe Illustrator

Con este software se creó la iconografía del book fotográfico, permitió la previsualización de retículas antes de utilizarlas definitivamente en la construcción del book en InDesign y se construyó el círculo cromático que se utilizó a lo largo del book.

3.1.2.4. Adobe InDesign

Fue la herramienta fundamental para el diseño editorial del book fotográfico, se construyó la base de la diagramación a través de páginas madre y permitió la distribución estética de todo el contenido del book.

3.1.3 Modelos preliminares

Para iniciar con la construcción del book fotográfico, se utilizó una diagramación inicial que sirvió como base para llegar a lo que ahora se tiene como producto final, se manejó este tipo de diagramación de tres columnas para facilitar la legibilidad y fluidez de la lectura, sin embargo perdía dinamismo y no demostraba de manera adecuada y entendible el uso de los colores en las fotografías a través de las pequeñas infografías que se manejó, tampoco daba relevancia a la fotografía al no ocupar al 100% el tamaño de la página. (Figura 48).

Con respecto a la portada, se intentó utilizar la primera fotografía que aparece al abrir el book fotográfico por lo que no funcionó con el mismo impacto que se deseaba reflejar, además que la edición de la fotografía no fue óptimo al tener dobleces y textura no deseada que distraía la mirada del foco de interés al ser una portada. (Figura 49).

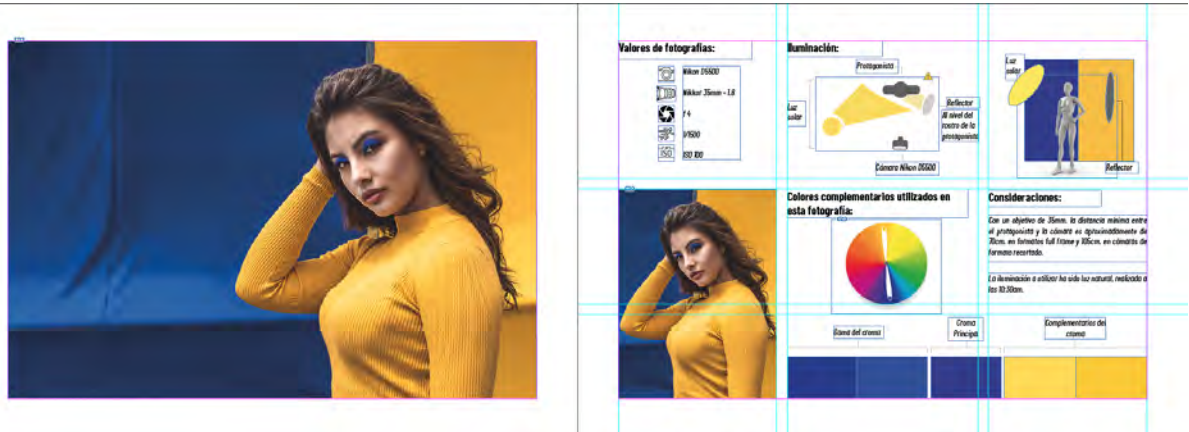

Figura 50: Modelo pre-eliminar diagramación de contenido

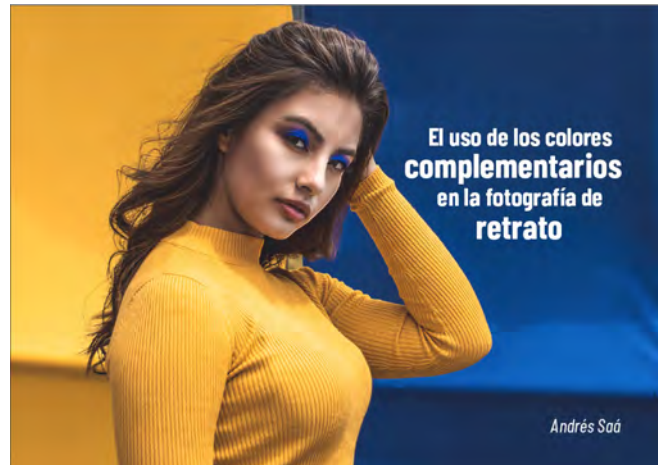

Figura 51: Modelo pre-eliminar diseño de portada

3.1.4 Sustratos

Para la generación del producto impreso, se ha buscado reproducir en un material resistente y de buena calidad para la apreciación correcta de los colores de las fotografías, es por eso que el book se ha generado a través de impresión digital, se ha utilizado papel fotográfico adhesivo y este sobre lámina de PVC para la rigidez de las páginas, pero en la portada y en la contraportada se ha utilizado una lámina de PVC de doble grosor que las

páginas internas, sobre cada página también se ha agregado una capa de laminado sobre cada página del book para dar recubrimiento y textura a todo el producto editorial.

3.2. Valoración del Producto

Para la validación del book fotográfico, tanto en diseño, contenido y fotografía se recurrió a fotógrafos profesionales, fotógrafos principiantes y diseñadores gráficos. Se ha seleccionado también principiantes debido a que el book fotográfico está enfocado a personas que están dando sus primeros pasos en fotografía y tienen un conocimiento básico del funcionamiento de su cámara. Para su valoración el producto se consideró perfiles con los siguientes aspectos:

- Fotógrafos con experiencia en el uso del color en sus composiciones.
- Fotógrafos principiantes que tienen conocimientos básicos de fotografía.
- Profesionales del diseño gráfico y editorial.

Con estas características se pudo seleccionar a los profesionales y principiantes conocer su valoración del book fotográfico, estas personas son:

- Fotógrafo profesional Geordy Pérez, emprendedor con experiencia en fotografía de retrato de la ciudad de Ambato.
- Diseñador gráfico y fotógrafo principiante Wilson Lita de la ciudad de Quito.
- Fotógrafo principiante Geovanny Pinos de la ciudad de Quito.
- Profesional de Diseño Gráfico y editorial, Lenin Valencia, CEO de la agencia de diseño McFly Lab en la ciudad de Quito.

Tabla 1: Resultados de la verificación teórica por parte de los especialistas.

Aspecto	Malo	Regular	Bueno	Muy Bueno
Contenido				
Teoría del color				
Infografías				
Iconografía				
Fotografías				
Edición fotográfica				
Diagramación				

Tabla 2: Resultados de la verificación práctica por parte de principiantes en fotografía.

Aspecto	Malo	Regular	Bueno	Muy Bueno
Contenido útil				
Fácil aprendizaje				
Utilidad de las infografías				
Aplicaciones técnicas				
Calidad de las Fotografías				
Genera un valor a su conocimiento actual				
Diagramación				

3.3. Propuesta final

Este book tiene una portada, una contraportada y un total de 52 páginas. Se ha seguido los lineamientos indicados para incluir los derechos de autos, el tutor y el logotipo de la universidad. El book fotográfico consta del siguiente contenido:

Figura 52: Portada y Contraportada

Figura 53: Páginas 2 y 3

Figura 54: Páginas 4 y 5

Figura 55: Páginas 6 y 7

Figura 56: Páginas 8 y 9

Figura 57: Páginas 10 y 11

Figura 58: Páginas 12 y 13

Colores complementarios utilizados en esta fotografía:

Colores: **Verde** / **Naranja**

Complementarios del color: **Verde** / **Naranja**

Colores: **Verde** / **Naranja**

Complementarios del color: **Verde** / **Naranja**

Iluminación:

Protagonista: Luz solar / Reflector $\angle 45^\circ$ desde el lado

Cámara Nikon D5500

Valores de cámara:

Nikon D5500
 Nikkor 35mm - 1:1.8
 f/4
 1/2000
 ISO 800

Consideraciones:

Con un objetivo de 35mm, la distancia mínima entre el protagonista y la cámara es aproximadamente de 40cm, en formato Full Frame y 80cm, en cámaras de formato recortado.

La iluminación a utilizar fue sólo luz natural, realizada a las 0:30pm.

15

Figura 59: Páginas 14 y 15

16

Otras fotografías con los mismos colores complementarios, aplicando la misma técnica en iluminación y valores de cámara.

17

Figura 60: Páginas 16 y 17

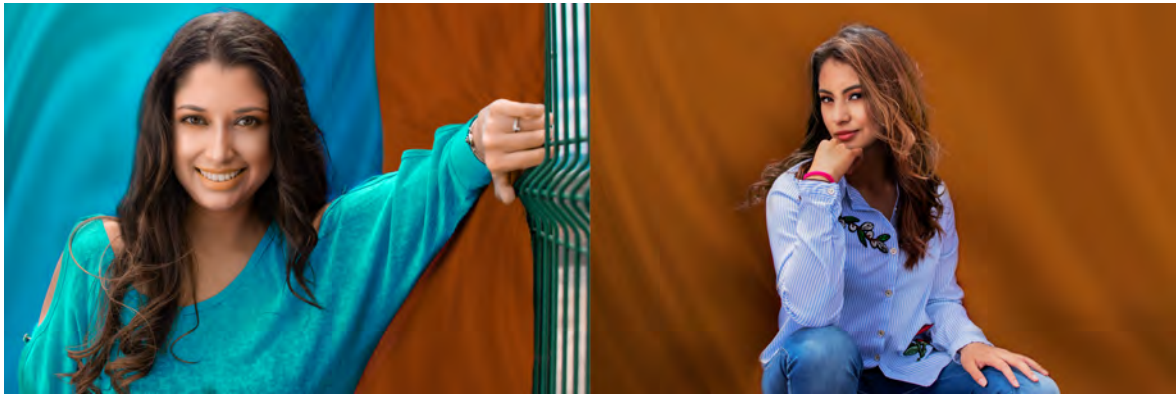

Figura 61: Páginas 18 y 19

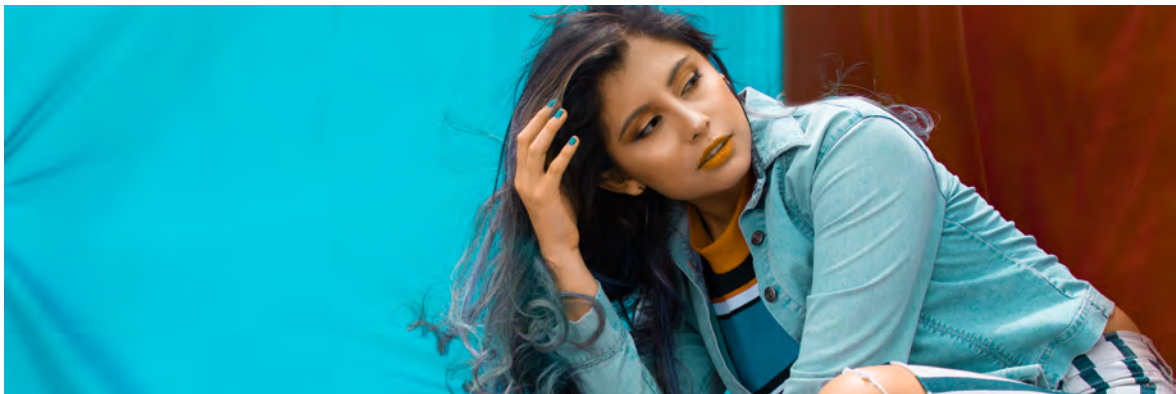

Figura 62: Páginas 20 y 21

Figura 63: Páginas 22 y 23

Otras fotografías con los mismos colores complementarios, aplicando la misma técnica en iluminación y valores de cámara.

Figura 64: Páginas 24 y 25

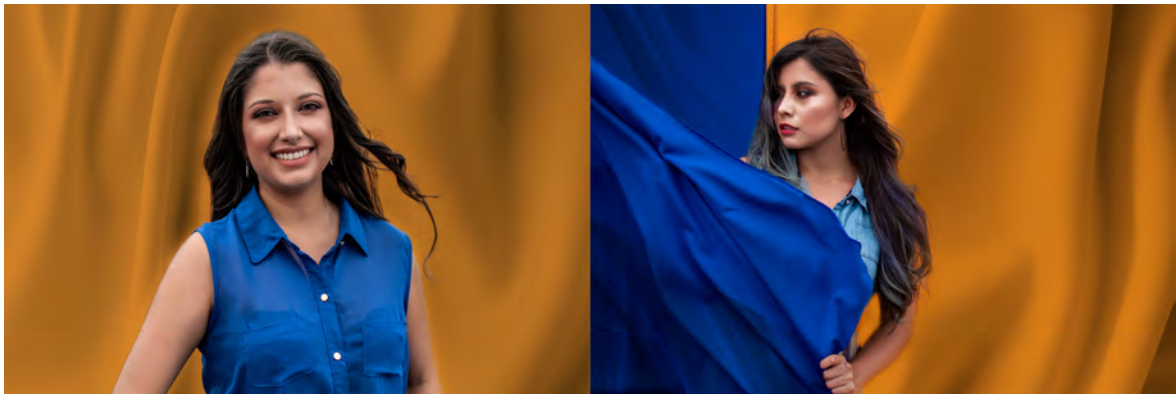

Figura 65: Páginas 26 y 27

Figura 66: Página 28 y 29

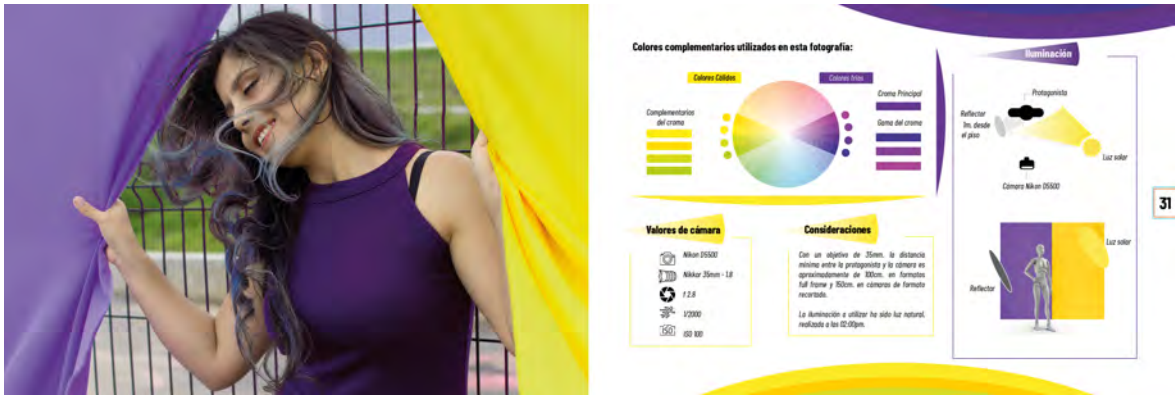

Figura 67: Páginas 30 y 31

Figura 68: Páginas 32 y 33

Figura 69: Páginas 34 y 35

Figura 70: Página 36 y 37

Colores complementarios utilizados en esta fotografía:

Colores Clave:

- Color Principal: Pink
- Complementarios del color: Green

Valores de cámara:

- Alcance: 35mm
- Objetivo: 35mm - 1.8
- f/2.8
- 1/2000
- ISO 800

Consideraciones:

Con un objetivo de 35mm, la distancia mínima entre la protagonista y la cámara es aproximadamente de 25cm, en formato Full Frame y 30cm, en cámaras de formato recortado.

La iluminación a utilizar ha sido luz natural, realizada a las 12:45pm.

Iluminación:

- Reflector 3m, desde el piso en $\approx 120^\circ$
- Protagonista
- Cámara Nikon D5300
- Luz solar
- Reflector
- Luz solar

Figura 71: Páginas 38 y 39

Otras fotografías con los mismos colores complementarios, aplicando la misma técnica en iluminación y valores de cámara.

Figura 72: Páginas 40 y 41

Figura 73: Páginas 42 y 43

Figura 74: Páginas 44 y 45

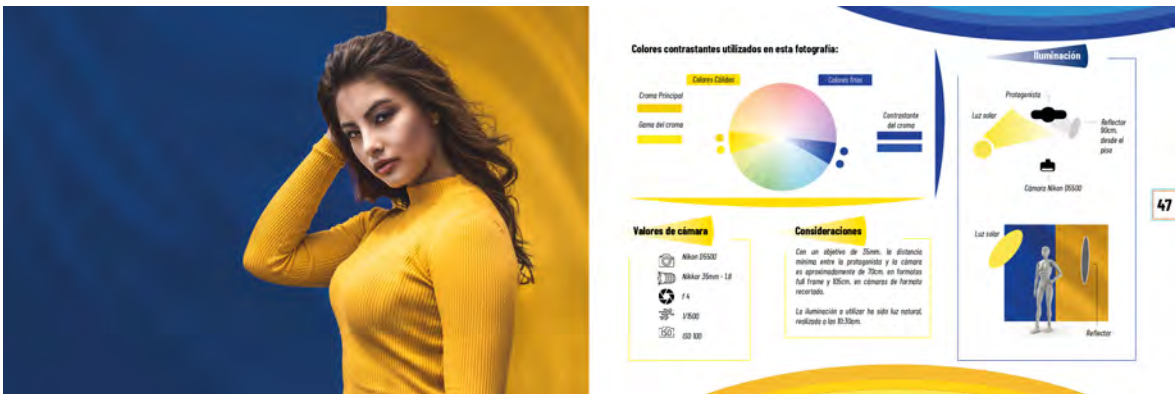

Figura 75: Páginas 46 y 47

Otras fotografías con los mismos colores contrastantes, aplicando la misma técnica en iluminación y valores de cámara.

Figura 76: Páginas 48 y 49

Figura 77: Páginas 50 y 51

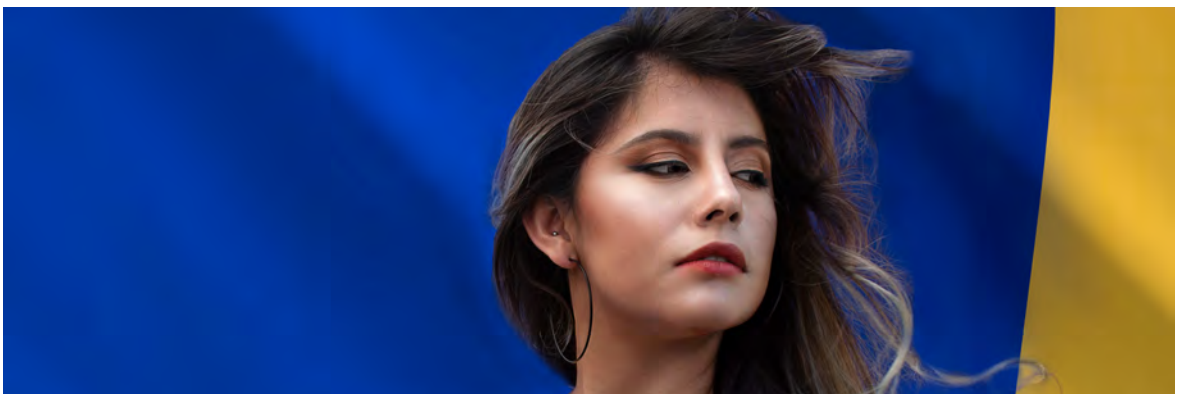

Figura 78: Páginas 52 y 53

Conclusiones

Los objetivos propuestos se han logrado cumplir en cada paso del desarrollo de esta tesis, se ha fundamentado metodológicamente lo incluido en el book fotográfico y se han podido conocer aspectos interesantes del diseño gráfico a través de la creación del mismo, puntualmente en la utilización del color no solamente en la fotografía sino a través de la presentación del producto editorial, que ha permitido una mejora en la conceptualización del uso del círculo cromático en todas las áreas del diseño.

El diseño editorial aplicado a este book ha seguido parámetros de acuerdo a la usabilidad del mismo con justificaciones teóricas propuestas por autores y profesionales expertos en el campo del diseño editorial, aplicando técnicas para dar un mayor valor visual a cada uno de los elementos gráficos que se han utilizado.

Con respecto a la captura de las fotografías se logró manejar los colores que se planearon antes de la producción fotográfica con el uso de telas de material sintético que ayudó en evitar el reflejo de luz en ellas al momento de realizar las fotos, esto fue un aspecto muy importante debido a la intensidad de luz solar que se tenía en ese momento y para la posproducción fue menos complejo manejar la edición de la reflexión de luz en las telas que era casi nula y eso fue lo que se buscaba desde un inicio para no dañar el tono de los colores.

Al ser un producto editorial con alto contenido visual, se pudo concluir que se ha logrado generar una propuesta que ha servido como medio de comunicación para fotógrafos principiantes y aficionados. Así lograr obtener una información infográfica visual del uso de los colores, para que ellos puedan aplicar estos conceptos iniciales en sus composiciones fotográficas siguiendo los parámetros estipulados que contiene este book fotográfico.

Recomendaciones

Este book fotográfico puede servir como una primera muestra del valor que aporta el color a composiciones fotográficas comerciales o editoriales de retrato por lo que puede convertirse en el punto de inicio para continuar con otras investigaciones paralelas al mismo tema, el color y la fotografía, posteriormente poderlo unificar con más versiones de combinación de color para lograr un producto integral que contenga todo el material necesario para una mejor y completa comprensión de varias aplicaciones de color posibles en fotografía a través de la influencia del círculo cromático.

Una recomendación importante es tomarse el tiempo necesario para la planeación de la realización de las fotografías, esto debido a factores externos al control del fotógrafo como el clima, el viento y el tiempo de las personas externas que están participando en la producción fotográfica, por lo que se debe considerar una segunda opción si se presentara alguna adversidad.

Por último, al ser un producto de alto contenido audiovisual podría ser parte de la enseñanza de alguna materia introductoria a la fotografía como material de apoyo en el uso del color y como consideraciones iniciales al realizar fotos de retrato con luz natural.

Bibliografía

- Aureli, P. V. (2013). *Menos es suficiente*. Moscú: Strelka Press.
- Buncuga, M. (2018). *WePhoto - 2018 - Portrait - Vol6*. Board. Recuperado el 28 de Enero de 2019, de https://issuu.com/mariobuncuga/docs/portrait_2018_vol_6
- Caivano, J. L., & López, M. (2006). Color: ciencia, artes, proyecto y enseñanza. *Argencolor 2004 actas del séptimo congreso argentino del color* (pág. 323). Buenos Aires: Nobuko.
- Caldwell, C., & Zappaterra, Y. (2014). *Editorial Design: Digital and Print*. London: Laurence King Publishers.
- Castro Reyes, J. (2017). Diseño de sistemas gráficos basadasa en la gestáltica, capaces de construir un discurso retórico en una instalación multimedia. (Tesis de grado, Universidad del Azuay).
- Equipo Académico. (2009). *Introducción a la semiología: introducción a Peirce y Saussure*. Buenos Aires: La Bisagra.
- Freeman, F. (2007). *El ojo del fotógrafo: Composición y diseño para crear mejores fotografías digitales*. Ámsterdan: Focal Press.
- Itten, J. (2002). *Arte del Color*. París: Bouret.
- Kane, J. (2006). *Manual de tipografía*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Lupton, E. (2011). *Pensar con tipos: una guía clave para estudiantes, diseñadores, editores y escritores*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Lupton, E., & Cole, J. (2016). *Diseño gráfico: nuevos fundamentos*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Pawlik, J. (1996). *Teoría del Color*. Barcelona: Paidós.
- Sánchez Vigil, J. M. (1996). La documentación fotográfica.
- Vogt, M. (2011). *The Professional Photoshop Book*. Bournemouth: Image Publishing.
- Whitbread, D. (2009). *The Design Manual*. Canberra: UNSW Press.

Anexos

Registro del de las fotografías:

Guiones de entrevistas:

Fotógrafo profesional:

¿Cómo fueron los inicios en fotografía?

¿Cuáles retos fueron desafiantes al inicio?

¿Qué bases tuviste acerca del uso del color en fotografía?

¿Piensas en la teoría del color en tus composiciones?

¿Qué aspectos destacarías de la teoría de color?

¿Qué elementos del color suelen influir en tu composición?

¿Utilizas algún tipo de iluminación en especial?

¿Al momento de editar que es lo que buscas corregir?

¿Influye la saturación del color en tus ediciones?

¿Qué consejo le darías a quienes quieren iniciar en fotografía?, y con respecto al color, ¿consideras necesario tener un conocimiento de la teoría del color?

Fotógrafo principiante:

¿Por qué tuviste interés en la fotografía?

Hasta el momento... ¿Cuál ha sido el reto que tienes con tus fotos?

¿Tuviste alguna base o solo empezaste a utilizar tu cámara?

¿Qué tan importante es la armonía del color dentro de tus fotos?

¿Has aplicado alguna combinación de color específica dentro de tus composiciones?

¿Al momento de editar que es lo que buscas corregir?

¿Qué te gustaría aprender para mejorar tus composiciones fotográficas?

Resultados de la verificación teórica por parte de los especialistas – Diseñador gráfico.

Aspecto	Malo	Regular	Bueno	Muy Bueno
Contenido				X
Teoría del color				X
Infografías			X	
Iconografía			X	
Fotografías				X
Edición fotográfica				X
Diagramación				X

Resultados de la verificación teórica por parte de los especialistas - Fotógrafo.

Aspecto	Malo	Regular	Bueno	Muy Bueno
Contenido				X
Teoría del color				X
Infografías				X
Iconografía				X
Fotografías				X
Edición fotográfica			X	
Diagramación				X

Comentarios del Book fotográfico:

Primero, felicito el trabajo realizado por mi colega deseándole futuros éxitos en su carrera, ejecuciones como esta hacen que las personas que se están adentrando en el mundo de la fotografía aprendan no solamente los parámetros básicos de una cámara que se deben saber al momento de realizar una sesión fotográfica, sino también el manejo de los colores complementarios, que es el principal tema a tratar, la correcta aplicación de materiales fotográficos como rebotadores, uso de leyes compositivas de la fotografía, entre otros.

En el tiempo que llevo haciendo fotografía, me han dado varios consejos de personas que realmente me han ayudado a avanzar, por lo cual, mi consejo para este book sería el siguiente: Al momento de realizar la edición de imágenes siempre se debe tener cuidado al momento del retoque de la piel del o la modelo, ya que el uso excesivo del retoque como desenfoque gaussiano, etc, hace que la piel tienda a parecer a plástico, personalmente siempre tiendo a dejar imperfecciones naturales de la persona a quien estoy fotografiando.

Sería la única recomendación que puedo dar ya que el trabajo está correctamente realizado, esperando que más personas puedan ver este book para una ayuda personal dentro del crecimiento como fotógrafo.