

Diseño Fotográfico

Capítulo 1

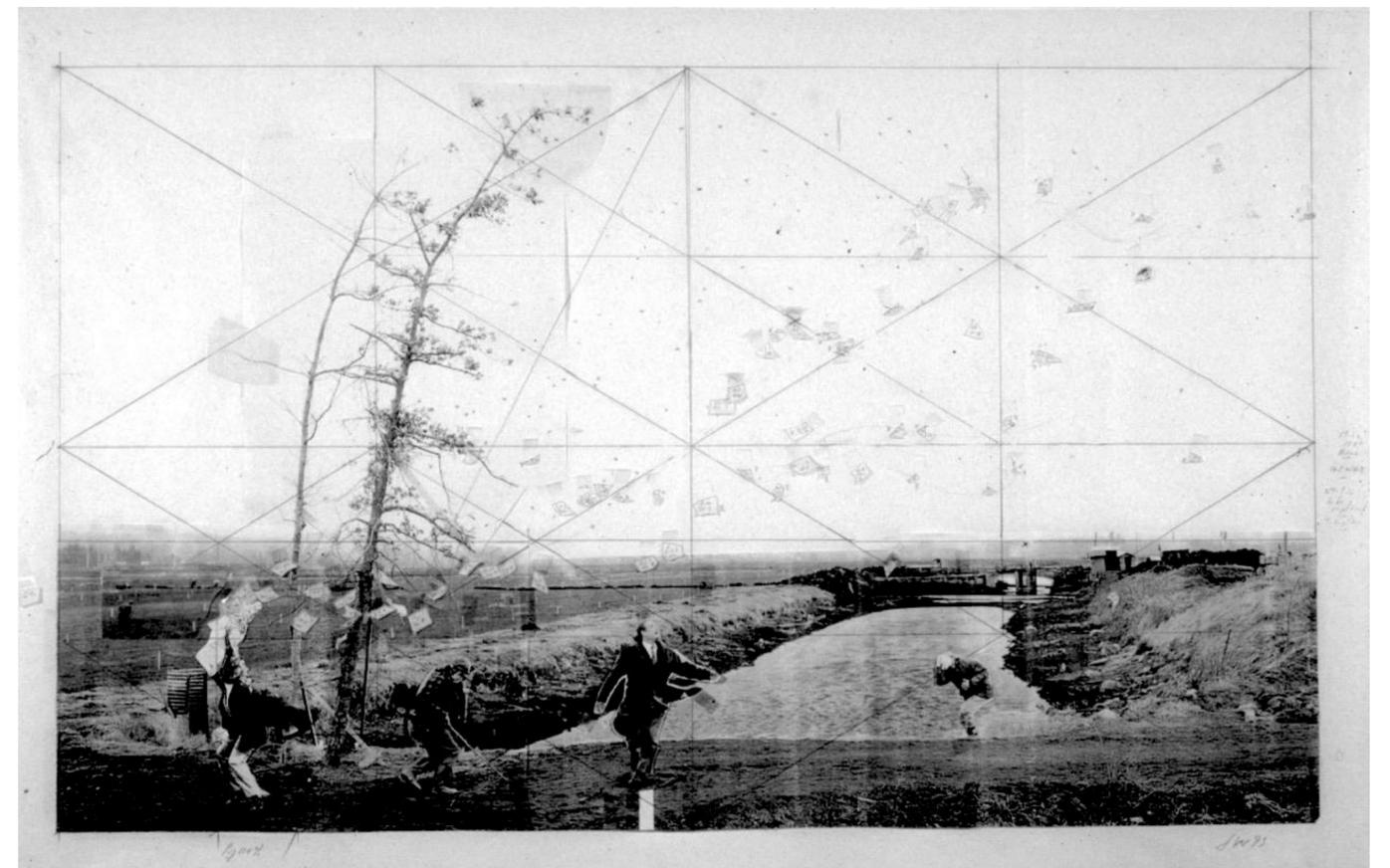
El Diseño como Proceso

- **Diseño:** Colocación eficaz de información en el encuadre.
- **Composición:** Resultado final de ese proceso.
- El diseño es el **proceso**, **la composición** el resultado.

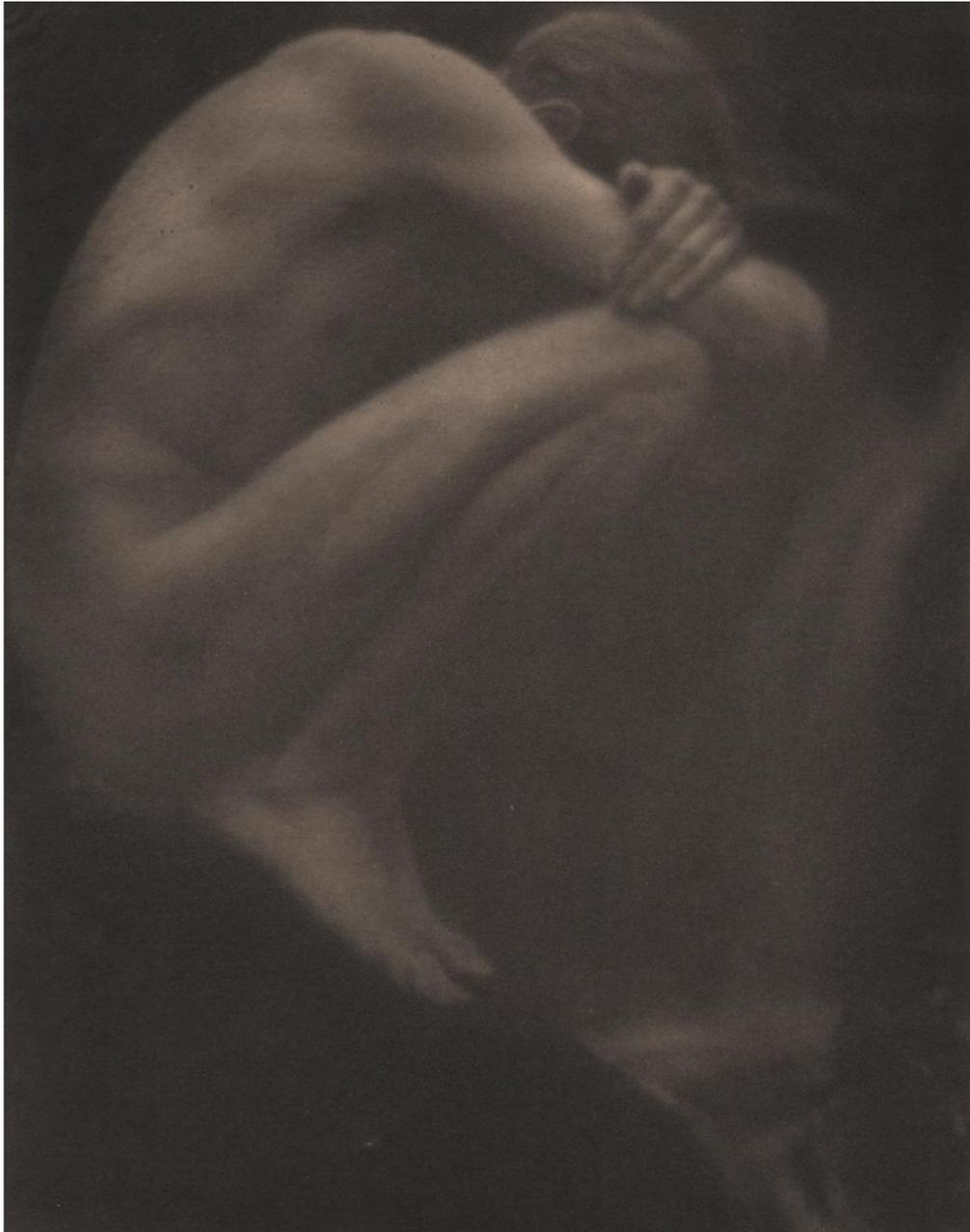

El Visor: Herramienta Fundamental

- Establece límites, separa lo incluido de lo excluido.
- Permite decisiones clave: altura, ángulo y distancia.
- Es la primera herramienta de composición.

Uso Consciente de los Márgenes

- Aislar, enfatizar y reorganizar elementos.
- Permite imágenes más audaces e interesantes.
- Cambia la perspectiva del espectador.

Inclusión vs. Exclusión

- Decidir qué **incluir** o **excluir** **afecta la imagen.**
- **Solo lo esencial** para comunicar la **visión y tema.**
- **Exceso** de detalles **confunde al espectador.**

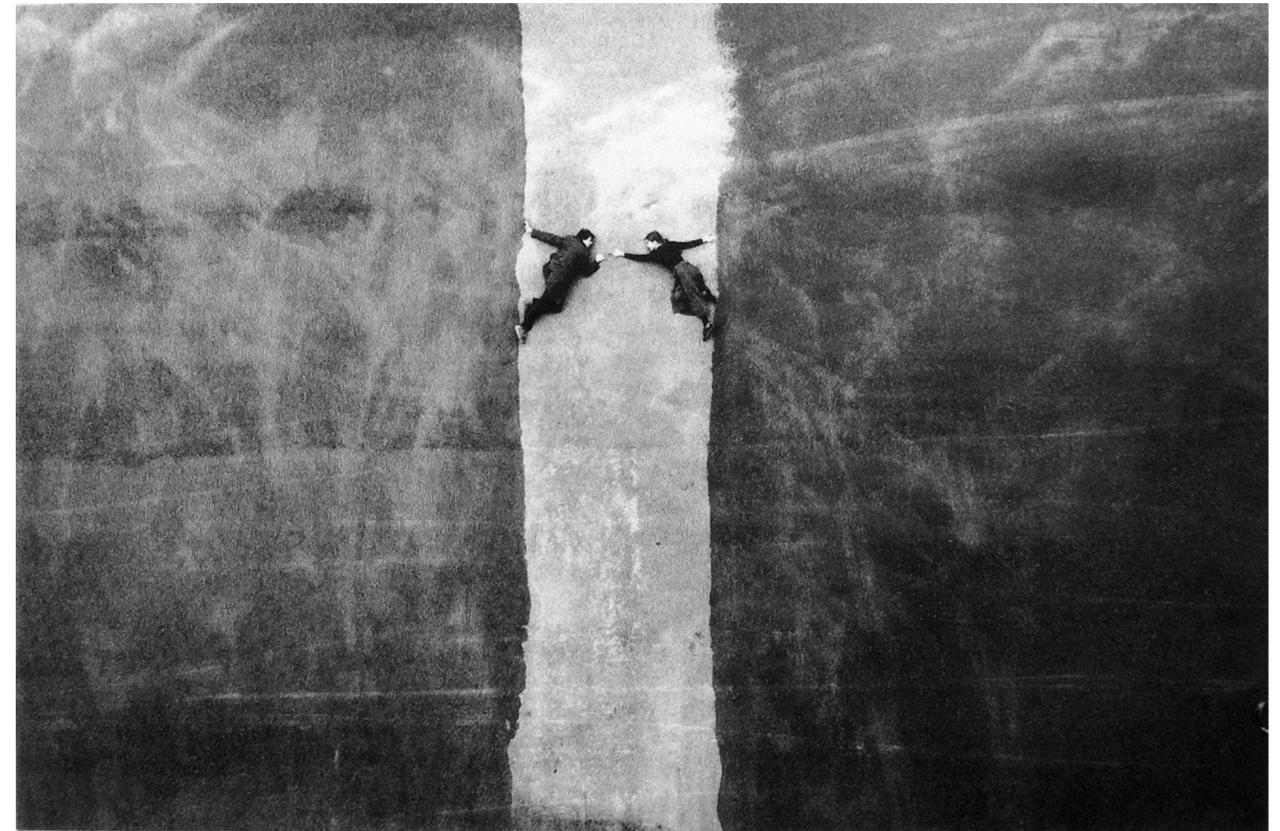
Conciencia y Uso del Espacio

- Espacios **positivos y negativos** crean **profundidad**.
- Permite **aislar, enfatizar** y generar **contraste**.
- Determina la **percepción** del **espectador**.

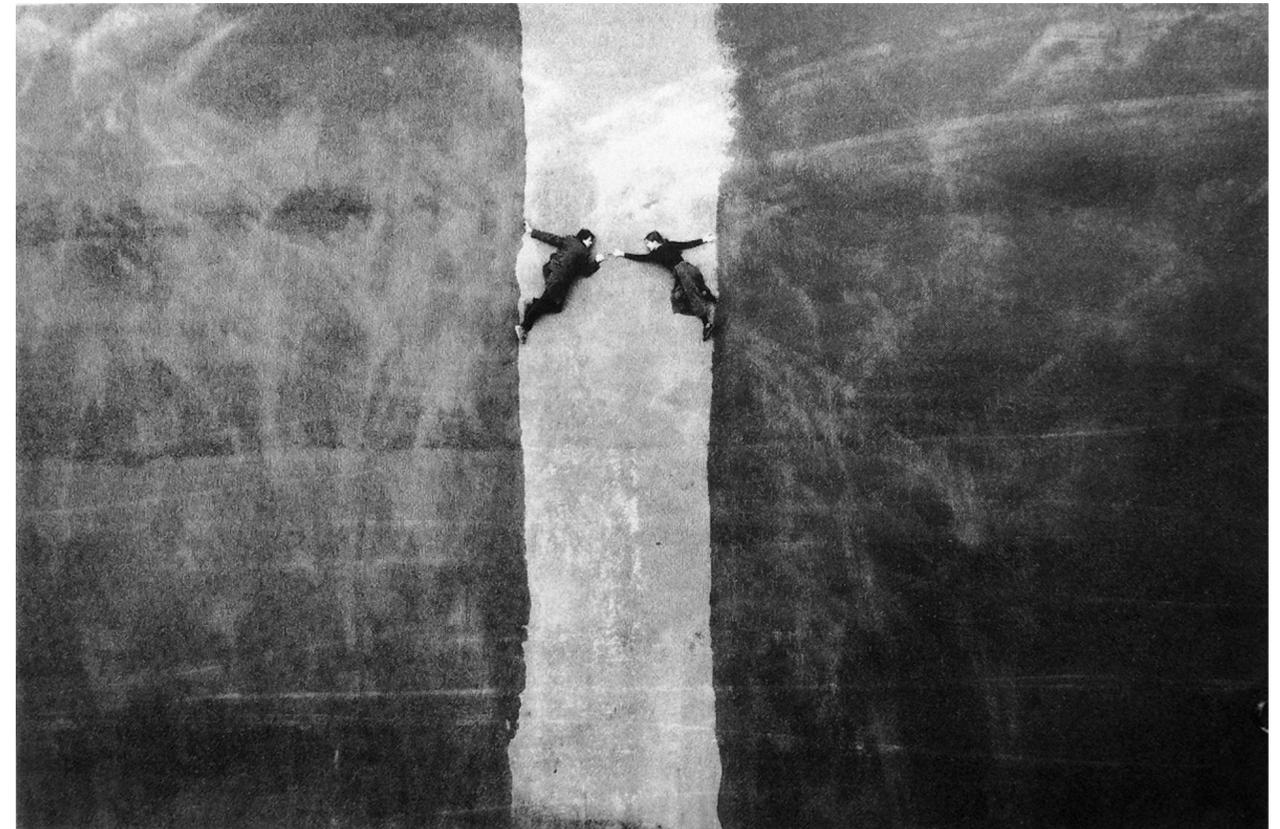
Importancia de la Posición del Fotógrafo

- Distancia, altura y ángulo modifican el **significado**.
- Explorar **diferentes** puntos de vista **fortalece** la imagen.
- Un pequeño **cambio** altera la **comunicación**.

Reglas y Cuándo Romperlas

- Son una **guía**, pero deben **desafiarse** con criterio.
- **Dominar** las reglas **antes de transgredirlas.**
- **Evitar** la **repetición predecible.**

Dinámica para Casa

- Tomar **5 fotos** de un mismo sujeto con **variaciones** en: Ángulo, Distancia y Uso del espacio
- **Elegir** la imagen **más efectiva** y justificar la decisión.
- **Reflexionar** sobre el impacto del **diseño fotográfico.**

Diseño Fotográfico

Capítulo 2

Principios del Diseño Fotográfico

La Línea en Fotografía

Es un elemento fundamental que dirige la mirada.

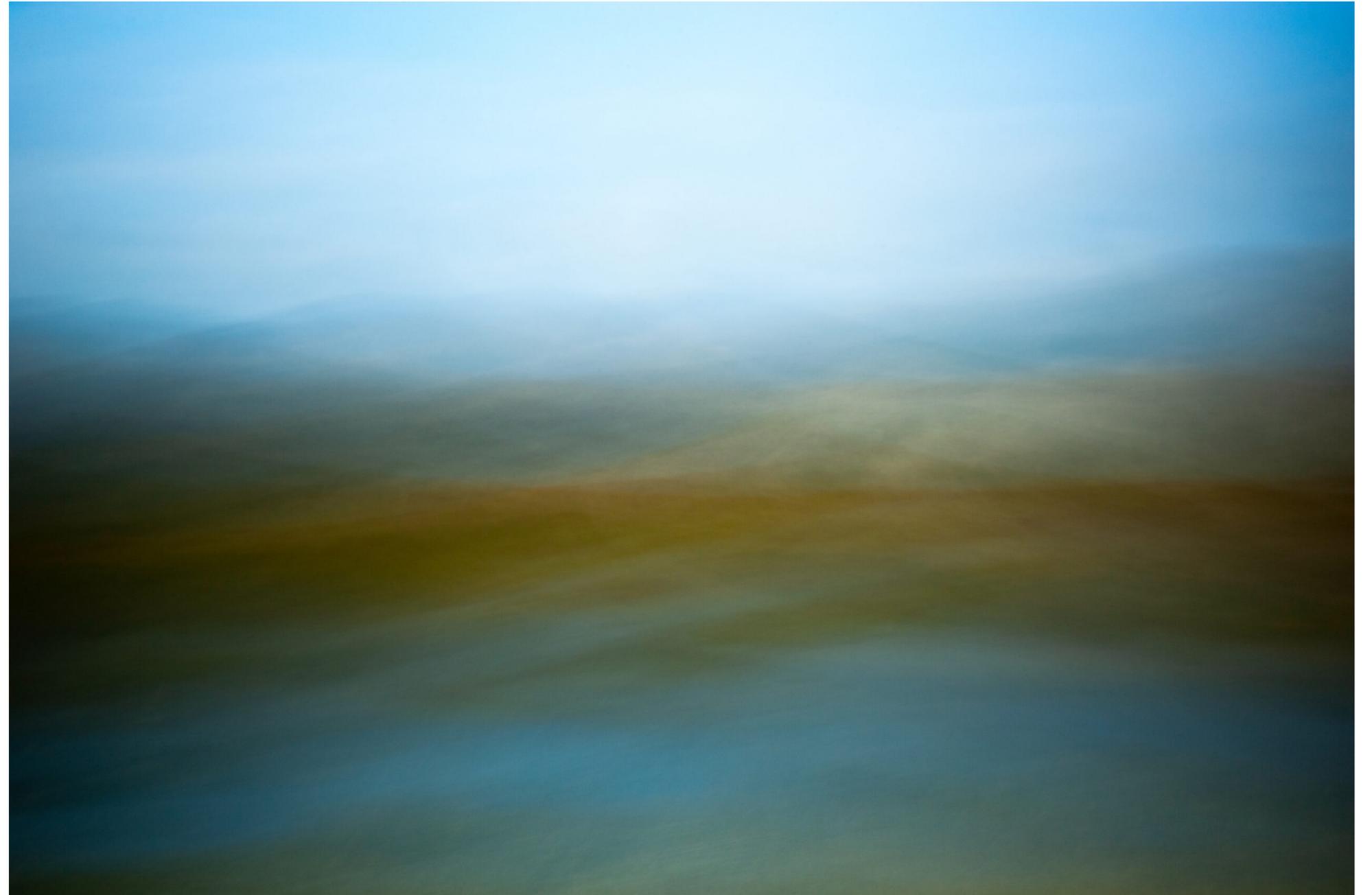
Tipos de líneas y sus efectos:

- **Horizontales:** estabilidad y calma.
- **Verticales:** fuerza y espiritualidad.
- **Diagonales:** dinamismo y energía.
- **Curvas:** suavidad y fluidez.
- **Convergentes:** crean perspectiva y profundidad.

Lineas Horizontales

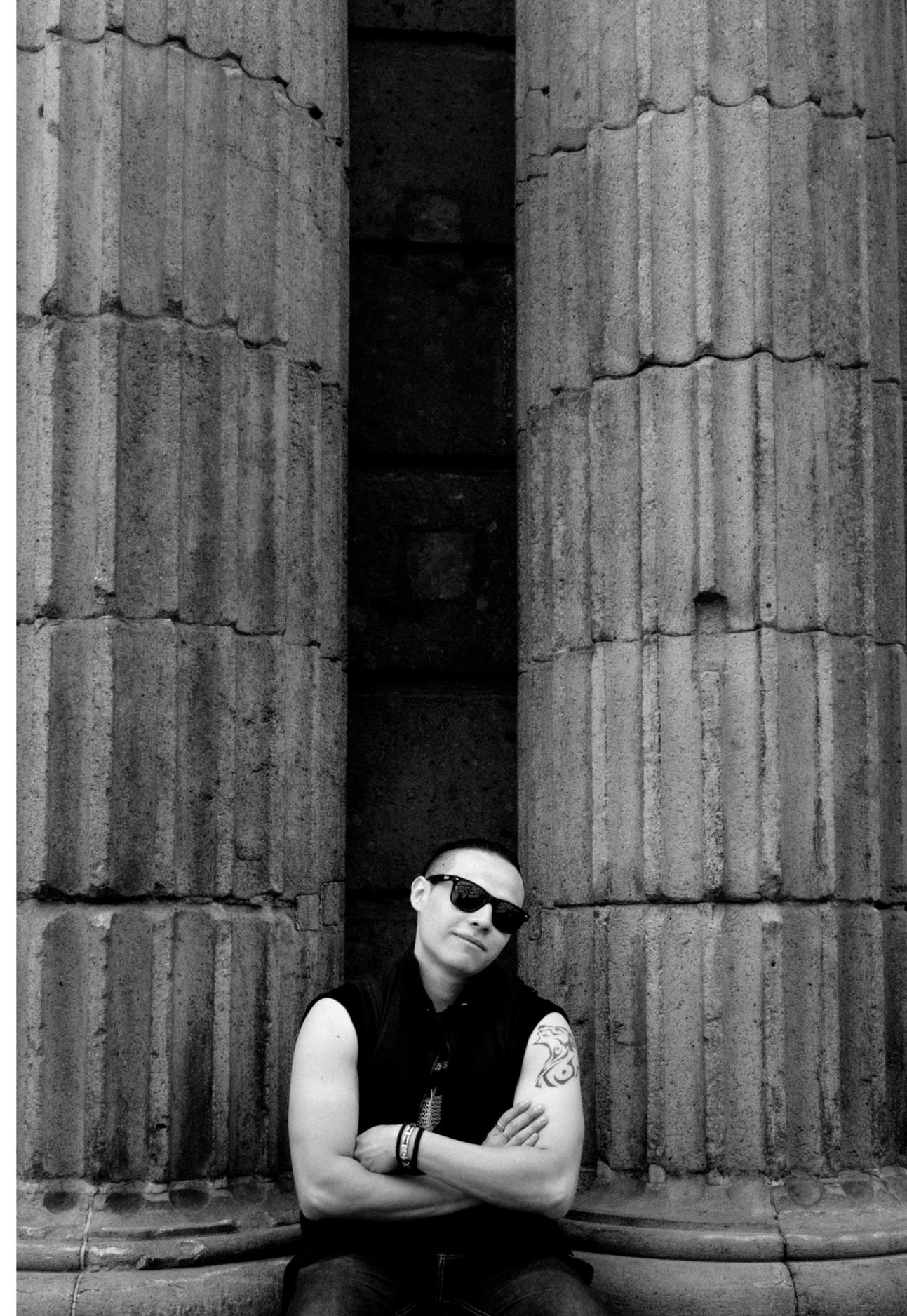
Estabilidad y calma

Lisette Geel
Dune lake

Lineas Verticales

fuerza y espiritualidad

Lineas Diagonales

Dinamismo y energía

Lineas Curvas

Suavidad y fluidez

'Skinwriting'

Lineas Convergentes

Crean perspectiva y profundidad

Figura y Forma

Límites establecidos
por las líneas

Figura y Forma

Separación entre
fondo y sujeto

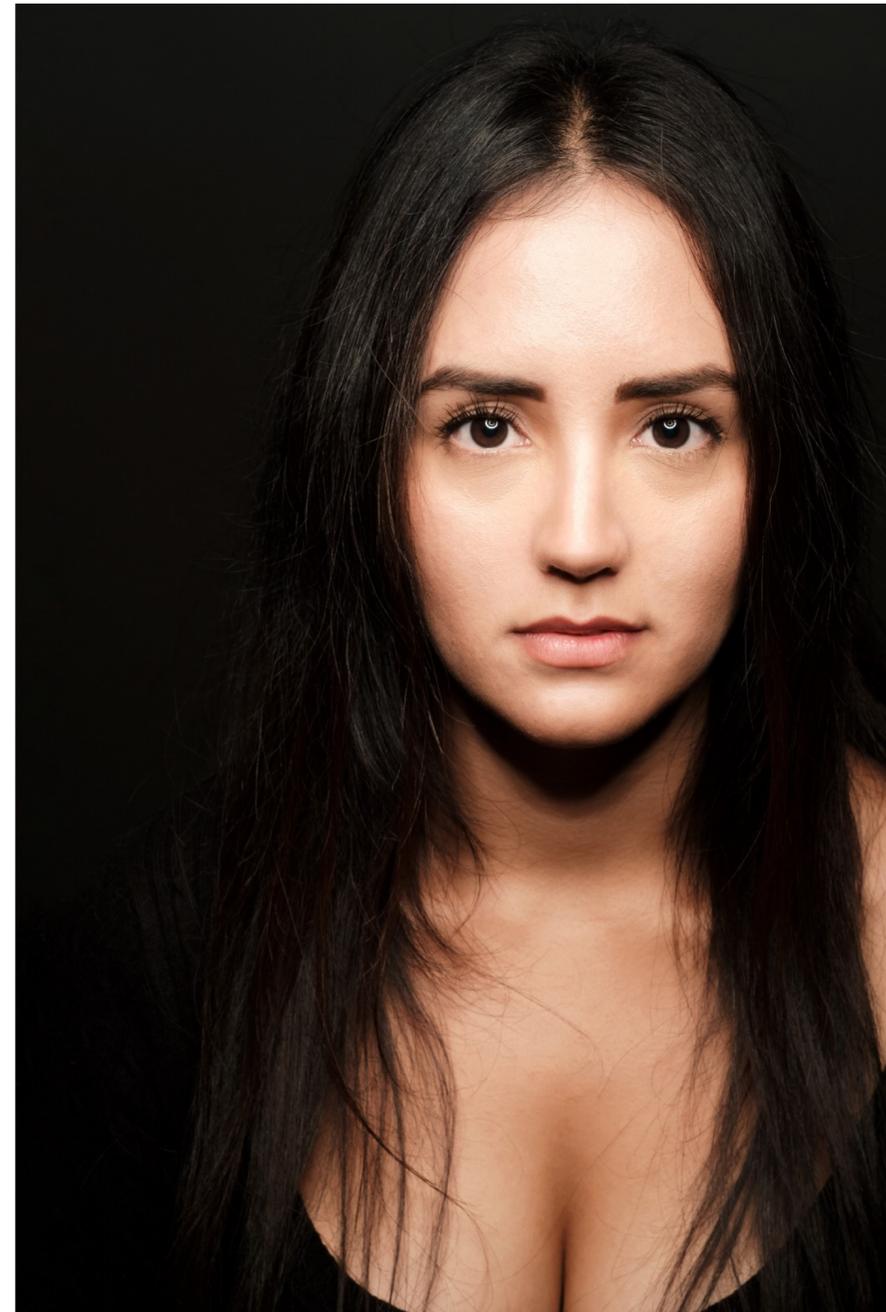

Figura y Forma

Luz para **destacar** formas

El Espacio en la Composición

La Iluminación

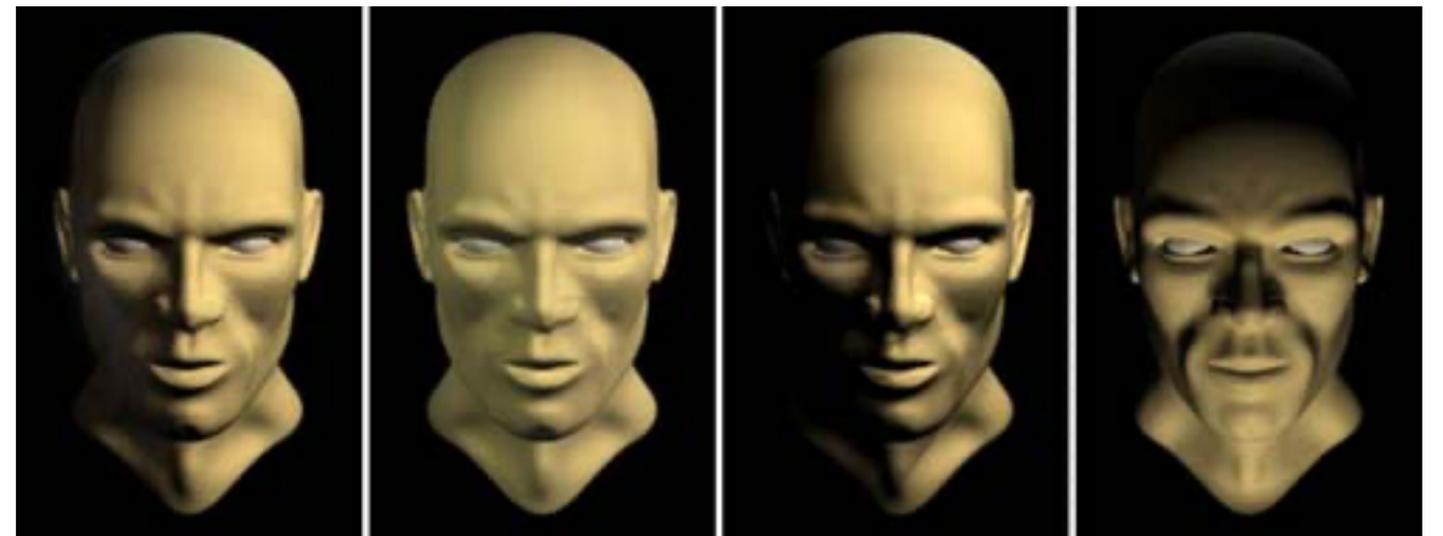
Define la forma y crea volumen

La Iluminación

Dirección de la luz y sus **efectos**:

- **Luz cenital:** resalta estructuras.
- **Luz lateral:** acentúa texturas.
- **Luz baja:** crea dramatismo.

La Iluminación

Calidad de la luz: dura vs. suave

La Textura

Texturas rugosas:

generan interés y profundidad

La Textura

Texturas lisas: transmiten tranquilidad

La Textura

Mezcla de texturas: equilibrio en la composición

El Color en Fotografía

Cálidos (rojo, naranja, amarillo):
energía y atracción

El Color en Fotografía

Fríos (azul, verde, violeta):
calma y profundidad

El Color en Fotografía

Colores complementarios:
alto contraste visual

Ejercicio: “El Diseño Fotográfico”

Elige un **proyecto** a desarrollar, el tema es totalmente **libre** y empieza a aplicar los principios del **diseño fotográfico**, en cada paso justifica tu elección.

Diseño Fotográfico

Capítulo 3

*Repetición, Ritmo y Contraste
en el Diseño Fotográfico*

Introducción y Contexto

Este capítulo explora cómo la fusión de los elementos básicos del diseño (**línea, forma, espacio, iluminación, textura y color**) se integra para crear composiciones fotográficas impactantes.

La aplicación de **la repetición, el ritmo y el contraste** transforma una imagen ordinaria en una narrativa visual ininteresante.

La Repetición y el Dibujo Seriado

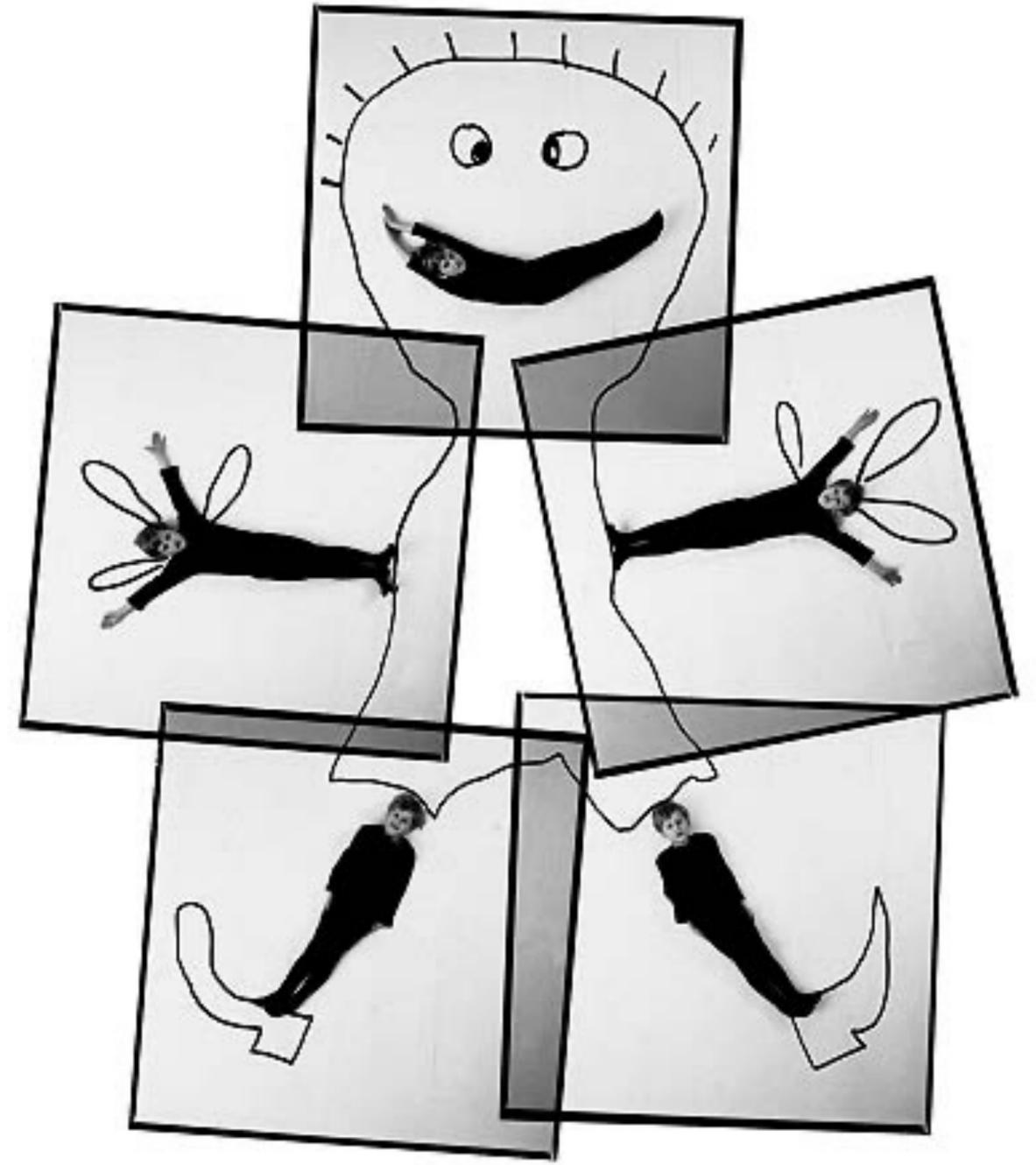
La **repetición consiste** en la reiteración sistemática de un elemento en la imagen, genera lo que se conoce como '**dibujo seriado**'.

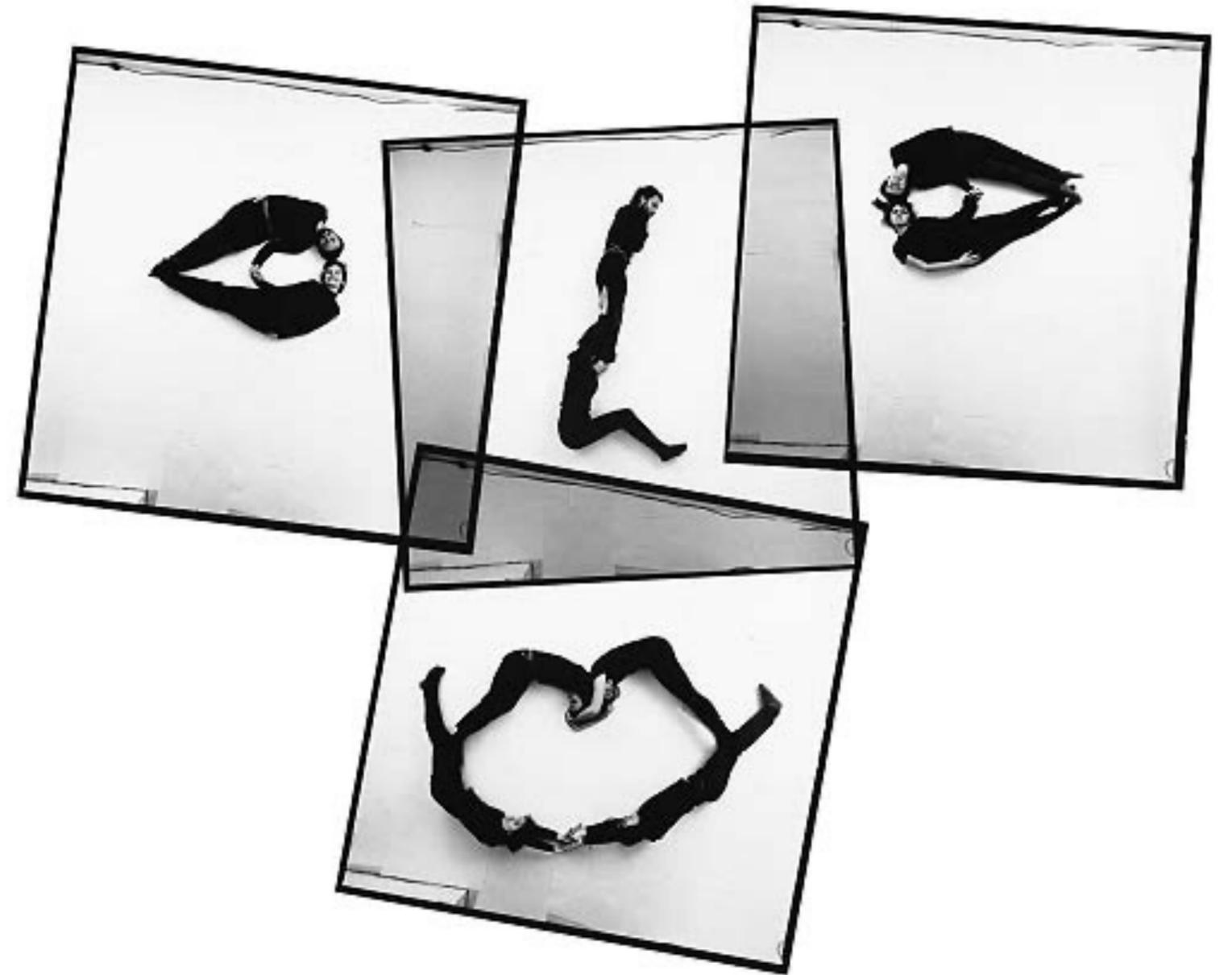
Matt Stuart

Motivos y Símbolos

La repetición de **motivos** establece una coherencia temática en una **serie** de imágenes.

Motivos y Símbolos

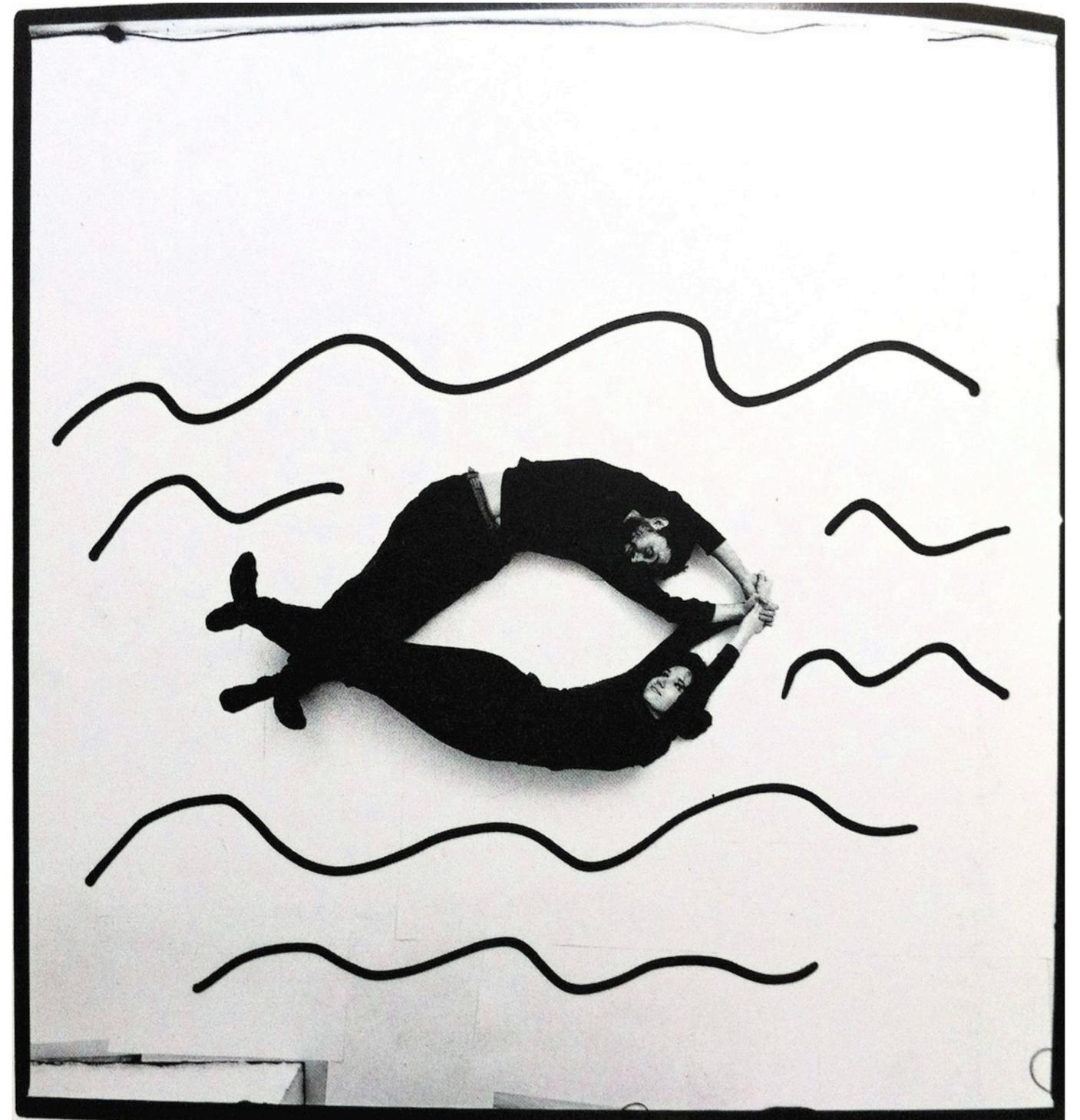
Miro Svolik

Motivos y Símbolos

Miro Svolik

Motivos y Símbolos

Miro Svolik

Motivos y Símbolos

Miro Svolik

Motivos y Símbolos

Miro Svolik

Motivos y Símbolos

Miro Svolik

Motivos y Símbolos

Miro Svolik

Motivos y Símbolos

Fernando Botero

Motivos y Símbolos

Isaac Cordal

Motivos y Símbolos

Gareth McConnell

La Interrupción en la Repetición

La **interrupción** implica introducir un elemento que **rompe** la **continuidad** de la repetición armoniosa.

Este “acto de rebelión” visual crea un punto de interés que **genera tensión** y **dinamismo** en la composición.

Matt Stuart

Variedad y Unidad

La unidad se logra mediante la **repetición y similitud de elementos**, proporcionando orden y cohesión.

Josh Edgoose

Variedad y Unidad

La **variedad** introduce **diversidad**, evitando la monotonía y **aportando dinamismo**.

Josh Edgoose

Ritmo y Flujo Visual

El **ritmo** es el **pulso visual** que guía la mirada del espectador a través de la imagen, generado por la disposición regular de elementos.

Joaquín Pastor

Ritmo y Flujo Visual

El **flujo visual** permite que el ojo se **desplace** de forma natural, evocando sensación de movimiento, similar a una cadencia musical.

Joaquín Pastor

Contraste: Tonal y Cromático

Contraste Tonal:

Diferencia entre **luces y sombras**, creando

imágenes de alto contraste con negros profundos y blancos intensos, o imágenes de bajo contraste que resaltan los tonos medios.

Platon

Contraste: Tonal y Cromático

Contraste Cromático: Uso de **colores intensos**, saturados o de combinaciones complementarias (**colores cálidos vs. fríos**) para generar tensión y énfasis visual.

Shae Detar

