

TFCO Pro

magazine

FOTÓGRAFIA Y MODA

NÚMERO: 03/2025

ESPECIAL

LUZ PIELy

*Intimidad y Belleza
en Blanco y Negro*

REVISTA GRATUITA DE FOTOGRAFÍA Y MODA

Artículos

**La Magia
de Editar
un Retrato**

Transformando Luz y Emoción

**Tipos de Iluminación
de Retrato**

Explorando las Técnicas Clave para retratos

EXPOSICIÓN

"Simetría asimétrica"

JUAN GAITAN
Fotógrafo

JULIO CRUZ
Fotógrafo

MANUEL USSA
Fotógrafo

NEREA ORTEGA
Modelo

TIFFANYS ROUS
Modelo

Historia de la fotografía

HELMUT NEWTON
Fotógrafo

Magazine TFCD pro
REVISTA ONLINE TRIMESTRAL
Número 3 / FEB2025
ISSN

www.magazinetfcdpro.es
info@magazinetfcdpro.es
magazinetfcdpro@gmail.com

Instagram: @magazinetfcdpro
Facebook: magazinetfcdpro

Todas las imágenes son propiedad intelectual de sus respectivos artistas y no se pueden copiar ni distribuir. Reservados todos los derechos.

EQUIPO TFCD PRO

Empresa JES4

Informático

Empresa encargada de todo el aspecto informático.

Lilyan Crystal

Modelo / Estilista

Inspiradora y organizadora.

Carmen Rámos Gonzales

Modelo / Estilista

Gran persona aparte de modelo, entusiasta y colaborativa, sin ella, no se hubiera empezado este proyecto.

Pelay Serra

Fotógrafo

Ayudando desde el primer día, gran compañero aportando contenido.

Miguel Martínez

Fotógrafo / Diseñador Grafico

Organizador y encargado que todo salga bien. El capitán de este barco.

Magazine TFCD Pro es una revista online gratuita sobre fotografía y moda, realizada por profesionales.

Magazine TFCD Pro es una revista online gratuita sobre fotografía y moda, realizada por profesionales.

Es un Magazine Trimestral.

Nuestro objetivo no es otro que dar calidad al Magazine, aparte de pasar un rato divertido y hacer trabajos diferentes, y de ese modo promocionar a modelos, estilistas y maquilladore/as que colaboren en las sesiones.

Si eres model@, maquillador@, estilista, o simplemente te gusta el mundo de la fotografía y quieres participar en nuestros proyectos, ponte en contacto con nosotros, no te preocupes si no tienes experiencia, lo que buscamos son gente con muchas ganas y motivación.

Si estas interesado puedes escribirnos y te informamos:

info@magazinetfcdpro.es

editorial

Retrato e Iluminación: Momentos que Trascienden

En este número, continuamos explorando temas esenciales para los apasionados de la fotografía: los artículos sobre retrato e iluminación regresan con nuevas perspectivas y consejos prácticos que enriquecerán tu técnica y visión. Además, contamos con un especial dedicado a un proyecto de fotografía único que está redefiniendo los límites de la narrativa visual.

Por si fuera poco, hablamos con el reconocido fotógrafo Juan Gaitán sobre su última exposición, una colección que captura momentos de profunda conexión humana y estética. También incluimos entrevistas exclusivas con fotógrafos emergentes y modelos que están marcando la pauta en la industria, compartiendo sus experiencias, desafíos y fuentes de inspiración.

Agradecemos a nuestros colaboradores, artistas, diseñadores, fotógrafos y escritores que han dado vida a este número con su talento y pasión. Este espacio es tanto suyo como nuestro, y esperamos que cada página les invite a reflexionar, soñar y, sobre todo, crear.

Finalmente, a ti, querido lector, gracias por ser parte de este viaje. Tu interés y curiosidad nos impulsan a seguir explorando los límites de estas disciplinas. Te invitamos a sumergirte en este número con ojos abiertos y mente receptiva.

La moda y la fotografía son historias en constante evolución. ¿Qué historia contarás tú?

¡Bienvenido al número 3!

Con entusiasmo,

Miguel Martínez

CONTENIDO

- 06** **Portada con Lilyan Cristal**
Modelo
- 08** **Luz y Piel**
Especial Proyecto Fotográfico
- 34** **Nerea Ortega**
Modelo
- 58** **Juan Gaitán**
Especial Exposición
- 98** **La Magia de Editar un Retrato**
Artículo
- 122** **Crea tu propio estilo de retrato**
Artículo
- 140** **Tiffanys Rous**
Modelo
- 158** **Manuel Ussa**
Fotógrafo
- 176** **Tipos de Iluminación de Retrato**
Artículo
- 192** **Julio Cruz**
Fotógrafo
- 212** **Helmut Newton**
Fotógrafos Famosos

EL MISTERIO TOMA LA PORTADA

Nuestra portada de este mes está diseñada para seducir y despertar la imaginación. Una figura femenina de belleza intrigante se presenta como la protagonista absoluta, envuelta en un aura de misterio que invita a descubrir más. Con un delicado antifaz negro calado que oculta parte de su rostro, su expresión evoca una mezcla de fuerza y vulnerabilidad, recordándonos que hay historias que solo pueden ser contadas entre sombras y luces.

El detalle de sus manos, cuidadosamente colocadas alrededor de su cabeza, añade un dramatismo visual único. Las uñas rojas, brillantes y atrevidas, contrastan con el oscuro antifaz, simbolizando una dualidad fascinante: pasión y control, revelación y secreto. Este juego de contrastes no solo captura la esencia del misterio, sino que también celebra la sofisticación en su forma más pura.

Detrás de esta impactante imagen se encuentra Lilyan Cristal, modelo y gran amiga de nuestro

magazine. Lilyan Cristal no solo es una colaboradora frecuente, sino también una fuente constante de inspiración gracias a su talento, versatilidad y elegancia natural. En cada proyecto, aporta una sensibilidad única que eleva el concepto artístico a un nivel superior, convirtiéndose en una cómplice perfecta para las ideas más atrevidas y creativas que buscamos plasmar.

En esta edición, exploramos los elementos que hacen del misterio una fuente de inspiración en el arte, la moda y la fotografía. Analizamos cómo detalles tan simples como un antifaz o un gesto pueden contar historias poderosas y cómo la estética visual puede ser una herramienta para expresar lo que no se dice en palabras.

A través de esta portada, celebramos no solo la belleza, sino también la capacidad del arte para evocar emociones, contar historias ocultas y conectar con lo desconocido. ¿Qué secretos guarda esta enigmática figura? Te invitamos a descubrirlos en las páginas que siguen.

MODELO

LILYAN CRISTAL

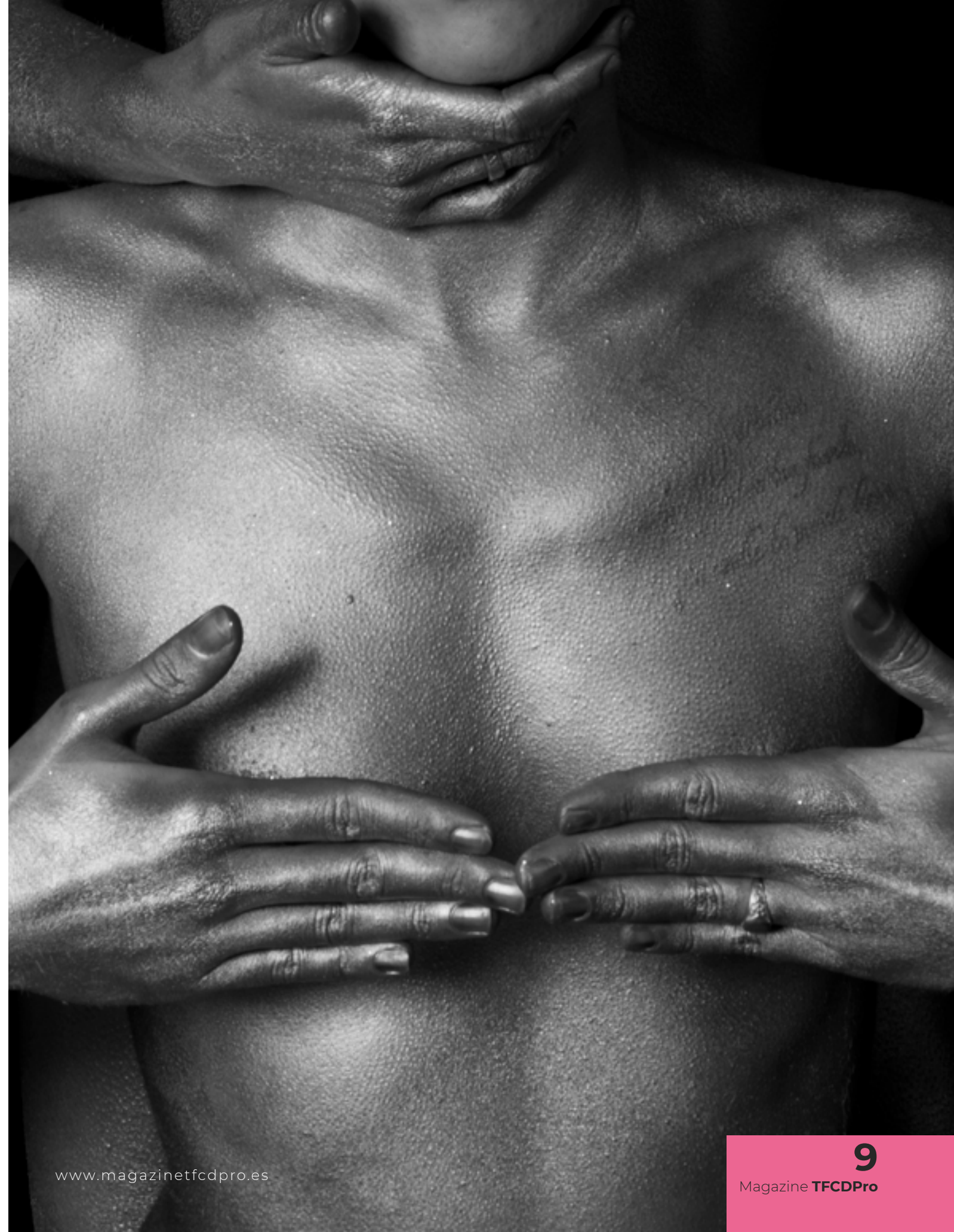
 @lilyan7604

ESPECIAL

LUZ PIEL *y*

Intimidad y Belleza en Blanco y Negro

“Luz y Piel” es un proyecto fotográfico que explora la delicada danza entre la luz y el cuerpo humano, capturando la esencia pura de la intimidad y la belleza en su forma más auténtica. A través de la técnica monocromática, estas imágenes desnudas revelan la profundidad y el misterio de cada curva, sombra y contorno del cuerpo, destacando su estética atemporal y su innata fragilidad.

Este proyecto busca trascender más allá de lo visual, invitando al espectador a una experiencia sensorial y emocional. En cada fotografía, la luz juega un papel fundamental, delineando y acariciando la piel, creando un diálogo íntimo entre lo visible y lo oculto. Las imágenes no solo capturan momentos, sino que narran historias de identidad, aceptación y la armonía profunda entre el cuerpo y el espíritu.

“Luz y Piel” celebra la belleza en su estado más puro y natural, mostrando que la intimidad no es solo un aspecto físico, sino una poderosa expresión de la identidad humana. A través de estas obras, el proyecto pretende desafiar las percepciones convencionales de la desnudez y promover una apreciación más profunda de la forma humana en toda su diversidad y singularidad.

Únete a nosotros en este viaje visual y emocional, donde cada imagen es una invitación a explorar y celebrar la íntima belleza del cuerpo humano en su forma más genuina y artística.

Luz y Piel: La Intimidad y Belleza del Cuerpo en Blanco y Negro

En un mundo inundado de imágenes, el proyecto fotográfico "Luz y Piel" se destaca como una obra única que celebra la relación entre la luz y el cuerpo humano. Este trabajo explora la belleza y la intimidad desde una perspectiva artística, empleando el blanco y negro para realzar los detalles más sutiles y atemporales de cada imagen.

Con el lema "Intimidad y Belleza en Blanco y Negro", "Luz y Piel" invita al espectador a sumergirse en un diálogo visual donde la luz y la piel interactúan de manera armoniosa. El uso meticuloso de la iluminación es uno de los pilares fundamentales del proyecto, diseñado para esculpir las formas del cuerpo, destacar los contornos naturales y jugar con las sombras para añadir profundidad y misterio. Cada encuadre se creó cuidadosamente, teniendo en cuenta cómo la luz acaricia la piel, revelando una conexión íntima entre lo visible y lo oculto.

La preparación de cada sesión fotográfica fue clave para lograr la esencia del proyecto. Las poses de los modelos fueron seleccionadas y dirigidas con gran atención al detalle, respetando tanto la naturalidad como la expresividad. Este enfoque no solo permitió capturar la esencia del cuerpo humano, sino que también garantizó que cada imagen contara una historia única. Las poses se diseñaron para transmitir vulnerabilidad, fuerza y autenticidad, desafiando la percepción convencional de la desnudez y transformándola en una poderosa herramienta de expresión artística.

”

...Un aspecto esencial de “Luz y Piel” fue el proceso de edición, que añadió un nivel adicional de refinamiento a cada fotografía. Trabajando exclusivamente en blanco y negro, se prestó especial atención al equilibrio entre el contraste y la textura...

Un aspecto esencial de “Luz y Piel” fue el proceso de edición, que añadió un nivel adicional de refinamiento a cada fotografía. Trabajando exclusivamente en blanco y negro, se prestó especial atención al equilibrio entre el contraste y la textura, logrando un acabado que destaca tanto la delicadeza de la piel como la intensidad de las sombras. La edición fue un acto de precisión, orientado a mantener la pureza de las imágenes mientras se maximizaba su impacto visual y emocional.

“Luz y Piel” no es solo una serie de fotografías; es una exploración profunda de la identidad humana. Cada imagen celebra la diversidad del cuerpo, mostrando que la intimidad no es solo un estado físico, sino una poderosa expresión de conexión con uno mismo y con los demás. El proyecto busca trascender lo superficial, invitando a los espectadores a apreciar la forma humana desde una perspectiva más sensible y artística.

En esencia, “Luz y Piel” es un homenaje a la belleza atemporal del cuerpo humano, capturado con el máximo cuidado y respeto. A través de un uso magistral de la luz, la precisión en las poses y una edición meticulosa, el proyecto transforma la desnudez en una declaración artística que celebra la intimidad, la vulnerabilidad y la belleza en su forma más pura.

Este proyecto no solo busca cautivar visualmente, sino también provocar emociones y reflexiones en quienes lo contemplan. “Luz y Piel” es un recordatorio de que, en la simplicidad de la luz y la piel, se encuentra una belleza profunda que conecta con nuestra humanidad más esencial.

Proyecto y Fotografías de:

MIGUEL MARTÍNEZ

 @miguelmartinezfotografo

MODELO

NEREA ORTEGA

Explorando la Magia de la Naturalidad: Entrevista a una Modelo en Ascenso

En el mundo de la moda y la fotografía, cada tanto surge un talento que brilla de manera especial, no por la experiencia acumulada, sino por la frescura y autenticidad que aporta a cada proyecto. Hoy tenemos el placer de conversar con una modelo cuya carrera está apenas comenzando, pero que ya está dejando una huella notable.

A pesar de su corta trayectoria, su habilidad para transmitir emociones y su naturalidad frente a la cámara han captado la atención de fotógrafos y creativos. Su facilidad para posar sin esfuerzo y conectar con la lente hace que cada sesión se transforme en algo mágico.

En esta entrevista, conoceremos más sobre sus inicios, lo que la inspira y cómo logra convertir cada oportunidad en una muestra de su potencial. Prepárate para descubrir el talento de una modelo que, sin duda, tiene un futuro brillante por delante.!

”

...empiezo improvisando, me gusta moverme mucho durante una sesión, inspiración que he cogido de Zendaya....

¿Puedes presentarte y contarnos como empezaste en el mundo del modelaje?

Hola me llamo Nerea Ortega y empecé en el mundo del modelaje hace 4 años. En pasarela comencé con el certamen de belleza Miss Grand Jaén y después de esa experiencia he ido haciendo diferentes desfiles. En fotografía comencé posando para un grupo de estudiantes del grado de fotografía de la escuela de artes José Nogues.

¿Fue algo que siempre quisiste hacer o surgió de manera inesperada?

Desde pequeña he apuntado maneras para ser modelo. En las típicas fotos que te realizan los padres siempre salía posando como una modelo. Siempre he querido participar en una pasarela y mi pasatiempo favorito era ver los desfiles de Victoria's Secret.

¿Cuál ha sido tu proyecto o sesión de fotos favorita hasta ahora? ¿Qué hizo que esa experiencia fuera tan especial o significativa para ti?

No podría decir que solo tengo un proyecto favorito. Como sesión de fotos favorita podría nombrar una quedada que se realizó en el seminario de Jaén, donde asistimos una gran variedad de fotógrafos y modelos. La experiencia fue increíble, ya que era la primera vez que asistía a una quedada con tanta gente de este entorno y fue muy agradable compartir el día con ellos.

Como proyecto destacaría una exposición fotográfica que se realizó aquí en Jaén. Esta consistía de, a través de la fotografía y el maquillaje, representar todas las provincias de Andalucía. Me llamaron para representar Sevilla y fue increíblemente espectacular. Y por último como desfile, el que más me ha llegado al corazón fue

el último en el que he participado. Entre muchos vestidos y diseñadores, uno con los que desfile fue un vestido de novia. Verme así vestida a mis 21 años fue increíblemente emocionante para mí.

¿Cómo encuentras inspiración para poses e ideas creativas durante las sesiones fotográficas? ¿Tienes referentes, técnicas específicas o improvisas en el momento?

Siempre empiezo improvisando, me gusta moverme mucho durante una sesión, inspiración que he cogido de Zendaya (modelo y actriz), pero siempre llega el momento en el que te quedas sin ideas, sobre todo cuando la sesión es un poco más larga. En este caso entre el/la fotógrafo/a hemos conseguido crear nuevas poses.

¿Cómo te sientes al ser modelo frente a la cámara? ¿Qué emociones experimentas y como manejas los nervios, si los tienes?

Estar frente a la cámara posando me hace sentir realmente muy especial. Me siento nerviosa en los momentos previos a los desfiles, en el mismo momento de desfilarse y al estar delante de la cámara me siento muy segura y cómoda. Es un sentimiento difícil de explicar, pero es increíblemente maravilloso.

¿Cuáles son tus trucos y consejos de belleza favoritos para lucir impecable en una sesión? ¿Tienes alguna rutina de cuidado personal que sigas antes de una sesión importante?

Se que muchas chicas dirán ¿Cómo puede ser posible eso?, pero realmente no tengo ninguna rutina de cuidado de la piel ni del pelo. Simplemente el mismo día de la sesión o desfile me hidrato la piel y me maquillo como de normal lo hago.

¿Cómo te mantienes segura y confiada frente a la cámara durante una sesión? ¿Hay algo que los fotógrafos o el equipo puedan hacer para ayudarte a sentirte cómoda?

Desde siempre me he sentido cómoda frente a una cámara. Para mi es algo que hago de manera natural. Creo que es muy importante que en una sesión haya momentos de risas y conversación para crear confianza entre el fotógrafo/a y la modelo.

¿Puedes compartir una experiencia memorable o divertida de tu carrera como modelo? ¿Hubo algún momento que te dejó una enseñanza importante o que siempre recordarás?

Respondiendo a estas dos preguntas juntas, tengo una experiencia que fue muy divertida, pero todo un desafío para mí. Realice una sesión en el Neveral de Jaén. Yo iba con unos tacones muy altos y allí todo el terreno es tierra y piedras en cuesta, algunas muy empinadas. Casi tengo varias caídas y para moverme del sitio me tenían que coger en brazos para no caer. Fue algo muy divertido que nos dejó muchas risas de recuerdo.

¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando en el modelaje? ¿Qué es lo más importante que deberían saber o hacer para iniciar su carrera?

Mi consejo que doy siempre es "si posando/desfilando te crees Beyonce, triunfarás". creo que es algo fundamental para una modelo y es creerse una modelo. Eso te dará la confianza que tienes que desprender ante un público, ya sea mediante una foto o un desfile.

”

...“si posando/desfilando te crees Beyonce, triunfarás”...

”

...Estar frente a la cámara posando me hace sentir realmente muy especial...

¿Qué esperas lograr en el futuro como modelo? ¿hay algún tipo de proyecto, colaboración o meta personal que sueñes alcanzar?

Pues como toda modelo siempre se puede soñar alto y desear salir en cualquier pasarela de alta costura. Para mí cualquier cosa que realice en este mundo será un logro.

¿Cómo manejas el equilibrio entre el modelaje y tu vida personal? ¿es difícil encontrar tiempo para ti misma o mantener relaciones fuera del trabajo?

Pienso que siempre hay tiempo para todo con una buena organización.

¿Qué papel juega la conexión con el fotógrafo y el equipo en una sesión exitosa? ¿Cómo contribuyes esa confianza y química durante el trabajo?

Una buena conexión entre el equipo me parece fundamental para que salga un buen trabajo. Si yo como modelo no me siento cómoda, mi actitud frente a la cámara no va a ser la misma que si tengo esa confianza y comodidad. Creo que con una buena comunicación, respeto y alegría se podría conseguir esta conexión.

”

...Me gustaría que mis fotos tengan una imagen de elegancia y empoderamiento...

¿Cómo te preparas mentalmente antes de una sesión importante? ¿tienes algún ritual o hábito que te ayude a estar enfocada y relajada?

Realmente casi todas mis sesiones son por la mañana, entonces no me da tiempo a pensar demasiado, entre que me consigo despertar (soy un poco dormilona) me arreglo y preparo todas las cosas, ya casi es la hora de irme a la sesión.

El día de antes a la sesión si puede ser un poco mas agobiante por la razón de tener que preparar todo, los cambios de ropa, zapatos, pensar en que maquillaje vas a realizar esa misma mañana, etc.

¿Qué impacto esperas que tengan tus fotos en quienes las ven? ¿hay algún mensaje o emoción que te guste transmitir a través de tu trabajo como modelo?

Me gustaría que mis fotos tengan una imagen de elegancia y empoderamiento. Creo que son dos adjetivos que más me definen y el tipo de fotos que mas me gustan realizar.

EL EQUIPO **TFCDDP**

Modelo:

Nerea Ortega

 @nereaaortega__

Fotografías de:

MIGUEL MARTÍNEZ

 @miguelmartinezfotografo

ENTREVISTA JUAN GAITÁN

Hoy tengo el placer de entrevistar a un fotógrafo muy especial, alguien a quien conozco desde hace aproximadamente 10 años, cuando coincidimos por primera vez en una quedada fotográfica. Desde entonces, nuestros caminos se han cruzado en varias ocasiones, y siempre ha sido un gusto compartir momentos detrás del objetivo.

Pero más allá de su talento con la cámara, lo que realmente hace destacar a Juan Gaitan es su forma de ser. Amable, colaborador y siempre dispuesto a ayudar, se ha convertido en una referencia no solo por sus impresionantes fotografías, sino también por su implicación en la comunidad fotográfica. Participa activamente en asociaciones de fotografía, organiza quedadas, impulsa proyectos y exposiciones, y siempre busca compartir su pasión con los demás.

Hoy vamos a conocer un poco más sobre su trayectoria, su visión y su forma de trabajar. ¡Bienvenido, Juan Gaitan!

” *...hay que escuchar las propuestas que te hacen. Eso no solo nos enriquece como profesionales, nos enriquece también como personas....*

¿Puedes presentarte y compartir cómo te iniciaste en la fotografía?

Soy Juan Gaitán Ocón, nací en Adamuz, Córdoba, en 1970. Delineante de profesión y aficionado a la fotografía.

La fotografía es algo que me ha atraído desde pequeño. Compré mi primera cámara en 1987, cuando vivía en Valencia. Era una cámara analógica, evidentemente, y con ella hice muchísimas fotografías. Aun mantengo la cámara y las fotografías.

Entre 1990 y 2008 me hice de algunas cámaras digitales. Unas compradas y otras regaladas. Casi todas ellas las mantengo.

Ya en 2008 compré mi primera cámara réflex, una Nikón D60. Con ella comencé a formarme como autodidacta, viendo tutoriales en internet y preguntando a profesionales y amigos. Después, pasado un tiempo, realicé varios cursos en Córdoba, Sevilla y Cádiz.

¿Hubo un momento o experiencia específica que despertó tu pasión por este arte?

Si, fue en junio de 2016. Me inscribí en una quedada de fotografía en Sevilla. La experiencia fue magnífica y contacté con personas maravillosas de, Sevilla, de Málaga, de Huelva, o incluso de Badajoz. Con muchas de estas personas, aún quedamos una o dos veces al año, más o menos, para reunirnos y volver a vernos. ¿La excusa?, la fotografía.

Para mí, junio de 2016 fue un antes y un después en la fotografía.

¿Cuál ha sido tu proyecto o sesión de fotos favorita hasta ahora y por qué?

Esa pregunta es complicada. Para mi, sesión de fotos y proyecto son dos cosas muy distintas. Aún así, no te sabría responder a esta pregunta. Hasta ahora he hecho muchas sesiones y algunos proyectos, pero decidirme por uno u otro, no puedo. Cada trabajo es distinto al anterior, ni mejor, ni peor, diferente, y no por ser más antiguo o más reciente, tiene que ser mejor. Si tengo que decirme por alguno, me decido por todos, ...

¿Qué aprendiste de esa experiencia y cómo marcó tu estilo o perspectiva como fotógrafo?

Como te he dicho, no me decido solo por uno, me decido por todos, y de todos aprendo algo, o al menos, lo intento.

Miguel, cuando estoy trabajando en una sesión o en un proyecto en el que fotografío a personas, estas me aportan las experiencias que hayan adquirido con otros compañeros, me aportan sus conocimientos, me enseñan y creo que hay que escuchar las propuestas que te hacen. Eso no solo nos enriquece como profesionales, nos enriquece también como personas.

¿Cómo encuentras inspiración para tus ideas de sesiones fotográficas?

Bueno, igual suena raro, pero muchas veces, caminando, paseando por Córdoba. Este es un ejercicio que practico muy a menudo, casi todos los días camino una hora como mínimo. Casi siempre camino solo, y voy pensando en cosas, en el día a día, en el trabajo, en la familia, en los amigos, ... y de pronto ves algo raro o se te viene a la mente una idea (que no una ocurrencia, que también me viene de vez en cuando). Cuando esta idea me viene, lo anoto en el block de notas del móvil.

Después, cuando llego a casa, comienzo a dar forma a esta idea y lo dejo ahí, pensando, ya lo haré. Tengo muchas cosas por hacer, pero todas ellas llevan tiempo y en algunos casos, dinero, pero bueno, ahí están y voy a intentar hacer las que pueda.

¿Tienes algún ritual, fuente de referencia o técnica que te ayude a mantener la creatividad?

Bueno, ritual como tal no, y fuente de referencia, creo que tampoco. Si es cierto que cuando tengo la idea clara, en primer lugar, me hago un estudio detallado y con posterioridad, un pequeño guion de lo que quiero.

EXPOSICIÓN SIMETRÍA ASIMÉTRIA de JUAN GAITÁN

La exposición que nos ocupa, creada por el fotógrafo Juan Gaitán, presenta 16 impactantes fotografías seleccionadas de un proyecto más amplio compuesto por 135 imágenes. A través de estas obras, nos sumergimos en el universo del desnudo artístico, donde la simetría y la asimetría del cuerpo humano se convierten en el eje central de una exploración visual y conceptual.

Desde una mirada cuidada y profundamente artística, Gaitán nos invita a reflexionar sobre cómo estas características estructurales pueden ser interpretadas de múltiples maneras, desafiando las percepciones tradicionales de la estética del cuerpo. En este diálogo entre formas, se establece una conexión natural con el yoga, una práctica que, al igual que la fotografía, busca el equilibrio entre lo armónico y lo imperfecto.

Más que una simple muestra de imágenes, esta exposición propone un viaje sensorial y reflexivo, donde el espectador no solo observa, sino que también descubre nuevas formas de percibir la belleza. A través del lente de Juan Gaitán, se reivindica la diversidad y autenticidad del cuerpo humano como una obra de arte en sí misma, resaltando que cada figura cuenta una historia única.

Esta colección es, en definitiva, una celebración de la forma humana en toda su riqueza, recordándonos que la verdadera belleza no se encuentra en la perfección, sino en la singularidad de cada ser.

Para conocer más sobre el proceso creativo de Juan Gaitán, los retos de capturar la esencia del cuerpo humano y la relación entre su fotografía y el yoga, no te pierdas la entrevista donde nos comparte su visión, inspiración y experiencias detrás de esta impactante exposición.

” *...trasladar, unir o fusionar la geometría a la fotografía, o viceversa, creando elementos geométricos simétricos y asimétricos con el cuerpo humano desnudo.....*

¿Cómo describirías tu última exposición en una frase?

Creo que es una exposición distinta, diferente y sencilla, pero a la vez atractiva, respetuosa y emotiva, donde la persona se sienta obligada a parar para observarlas con calma y plantearse que parte del cuerpo humano tiene delante.

¿Qué temática central tiene la exposición?

En esta exposición se presenta cómo la geometría, en perfecta conexión con la simetría y la asimetría y el yoga, juegan un papel crucial en el desnudo artístico. Con cada imagen he intentado capturar la esencia de la forma humana, resaltando las curvas, líneas y elementos geométricos que la definen, o que podemos componer, con nuestra anatomía.

¿Qué mensaje o emociones quisiste transmitir con esta serie de fotografías?

Al sumergirnos en la sala de exposiciones, nos lo se contemplan imágenes, para mí, impactantes, sino que también la persona que las observa, se embarca en un viaje visual que desafía las nociones convencionales de la belleza. Para mí, esta exposición es una declaración de que el cuerpo humano, en todas sus variaciones, es una obra maestra digna de ser celebrada.

¿Cómo surgió la idea para esta exposición?

La idea me surge en 2018. Como te he comentado antes, soy Delineante en Construcción, y he querido con este proyecto, apoyándome en algunos casos en el yoga y sus asanas, trasladar, unir o fusionar la geometría a la fotografía, o viceversa, creando elementos geométricos simétricos y asimétricos con el cuerpo humano desnudo.

¿Qué te inspiró a elegir este tema en particular?

Sin duda, mi profesión de Delineante y mi pasión por la fotografía de retrato en general y el desnudo artístico en particular.

¿Hubo algún momento clave en el que supiste que este proyecto tenía que ser una exposición?

Si, cuando pensé en hacer el proyecto, ya pensé en una exposición.

¿Cuánto tiempo tardaste en completar la serie de fotografías?

Ufff, mucho Miguel. Comencé a hacerlas en 2018, pare en el confinamiento y volví a retomarlo a finales del 2020. La verdad es que he estado haciendo fotografías del proyecto hasta prácticamente mediados de 2024.

¿Qué fue lo más desafiante durante el proceso de creación?

Con franqueza, ... encontrar personas dispuestas a posar para este tipo de fotografías.

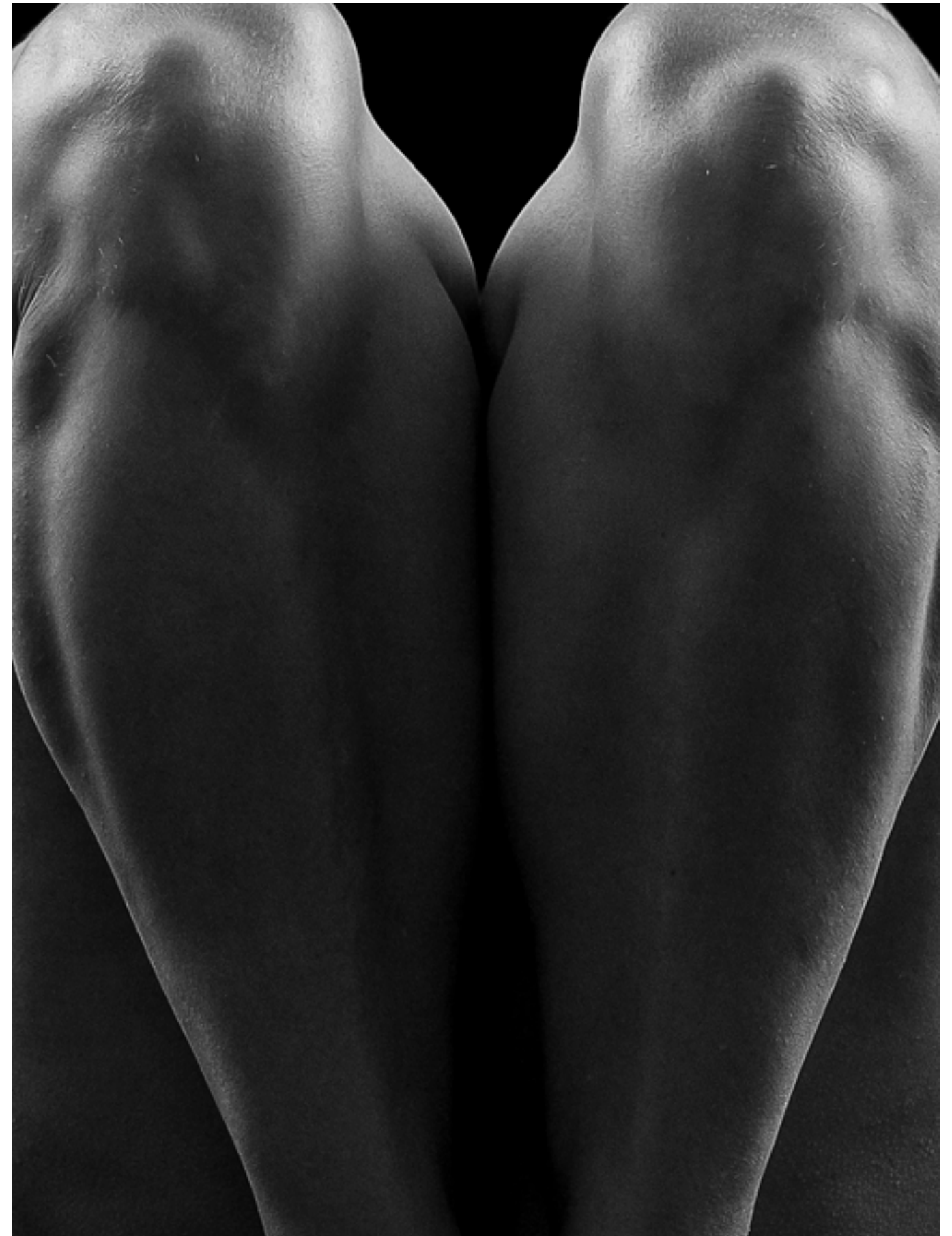
¿Cómo elegiste las poses y los sujetos para las fotos?

En una libreta dibujaba, a mi manera, las poses que quería que se hicieran. En delineación les decimos "monos o croquis", en dibujo creo que se le dice "bocetos". Una vez estábamos trabajando en el estudio (salón de casa habilitado para ello), la persona que posaba lo hacía, o lo intentaba. Unas veces salía, y otras no. Pero si no salía con una persona, con la siguiente lo volvía a intentar, y ahí si que salía. Han sido 10 personas las que han posado y todas ellas, magníficas.

¿Qué equipo utilizaste para esta serie? ¿Tuviste alguna herramienta o técnica específica que marcara la diferencia?

El equipo ha sido una cámara Nikon D750, objetivo Tarróm 24-70, dos flashes Godox V860 II-N, dos lámparas de luz continua, dos Softbox Octa, un portafondos con fondo negro, una jirafa y un reflector.

No, no he tenido nada específico. Lo que te he comentado solamente.

¿Cómo seleccionaste las fotos finales que forman parte de la exposición?

Creo que esa es la peor de las tareas para todo fotógrafo, ... Evidentemente hay fotografías que tuve que desechar pues unas no estaban enfocadas, otras las hice como pruebas de iluminación, etc., pero el resto, ... me ha costado mucho. Hice muchísimas fotografías Miguel, y dejar solo 135 para el proyecto no ha sido tarea fácil, imagínate seleccionar solo 16 para esta exposición.

¿Hubo alguna imagen que te costó mucho decidir si incluir o no?

No, que va, lo que me costó es desechar fotografías, pero incluirla en el proyecto no.

¿Cuentas algo sobre la Asociación Afoco, y como ha influido para decidirte a hacer la exposición?

Bueno, la Asociación Fotográfica Cordobesa (AFOCO), fue creada en 1981, yo me inscribí como socio en el año 2018 aproximadamente. En ella hay grades profesionales de la fotografía con los que he tenido la oportunidad de charlar en varias ocasiones. De todos se aprende algo. Nos reunimos los lunes y los jueves en la sede, la cual tiene dos espacios para exponer. Uno, la Sala Ignacio Barceló, y otro la Sala Gris. Esta última es donde los socios exponemos nuestras obras. Podría extenderme mucho más, pero creo que es mas interesante que os diga la web y la persona que quiera indagar con más profundidad, pueda hacerlo. Su web es www.afoco.com.

¿Cómo ha sido la respuesta del público hasta ahora?

Miguel, te tengo que decir con total franqueza que cuando iba

a inaugurar la exposición tenía muchísimo miedo. Miedo a que no se entendiera lo que yo he querido transmitir, miedo a la respuesta, pero ha sido todo lo contrario. Tanto las personas que me acompañaron en la inauguración, como las que la han visitado con posterioridad me ha dado la enhorabuena. Sinceramente te digo que estoy muy contento y satisfecho con el proyecto y la respuesta del público.

¿Qué aprendiste sobre ti mismo como fotógrafo durante este proyecto?

En muy poquitas palabras, a tener paciencia, constancia y confianza.

Si pudieras volver a empezar el proyecto, ¿hay algo que harías de forma diferente?

No

¿Hay algún proyecto futuro relacionado con esta exposición?

Si, hay dos proyectos muy interesantes:

El primero es que en la próxima Bienal de Fotografía que se va a celebrar en Córdoba durante los meses de marzo, abril y junio, presentaré un libro con las 135 fotografías del proyecto y cuyo título también es SIMETRÍA ASIMÉTRICA.

El segundo proyecto será una exposición en la Galería de la Arpillera de la Excelentísima Diputación de Córdoba, donde se expondrán una serie de fotografías superior a las expuestas en la Sala Gris de AFOCO. Esta exposición se inaugurará el día 5 de mayo y estará expuesta hasta el 25 de mayo, y se podrá visitar en horario de mañana y tarde.

¿Qué esperas que las personas se lleven después de visitar tu exposición?

Espero que se hayan emocionado con ellas, que les hayan hecho pensar en su cuerpo y en el cuerpo de las personas que están a su alrededor. En la simetría o asimetría que cada persona tenemos en nuestro rostro, en nuestras manos, en nuestros pies, en cada una de las partes de nuestro cuerpo y en las que seguramente nunca nos hemos parado a pensar, y sobre todo, en el paso del tiempo y las huellas este deja en el cuerpo humano.

¿Qué consejo darías a otros fotógrafos que sueñan con hacer una exposición propia?

Consejos no puedo dar muchos, no soy nadie, mas bien recibirlos, que como yo digo siempre, estamos en un constante aprendizaje.

No obstante y si tengo que dar una opinión, como he dicho antes, leer, estudiar, aprender, escuchar y hacer muchas fotografías y saber diferencia entre un proyecto y una ocurrencia. Esto es una cosa que me dijeron en un curso que hice en Sevilla y que se me ha quedado grabado.

EXPOSICIÓN
SIMETRÍA
ASIMÉTRIA
de JUAN GAITÁN

¿Cuál es tu proceso creativo al planificar una sesión de fotos?

Hablando de sesiones de fotos o proyectos donde intervienen una o varias personas, lo que normalmente me hago es: primero, tener muy claro lo que quiero transmitir, por que lo quiero hacer, a quien le puede interesar, que voy a aportar, que me va a aportar a mi, y donde lo tengo, o lo puedo hacer.

Una vez está todo perfectamente definido, idea, lugar, días, etc., el siguiente paso es contactar con las personas que van a intervenir en el proyecto, y explicarle la idea. A partir de ahí, a trabajar.

¿Cómo combinas tus ideas con las expectativas del cliente o modelo?

Si, además creo que debe de ser así. Cuando trabajamos varias personas con un fin común, se convierte en un trabajo en equipo, y como he dicho antes, hay que escuchar, tanto a los clientes como a modelos, ayudantes de fotografía, etc. Pienso que toda persona que interviene en el proyecto puede aportar ideas, y si estás encajan en el proyecto, bienvenidas sean.

¿Cómo eliges tu equipo de fotografía y cuáles son tus herramientas preferidas?

Como he dicho al principio de la entrevista, cuando compré mi primera cámara réflex fue Nikon, por lo tanto, todo el material que tengo es para Nikon. Eso si, los objetivos con los que normalmente trabajo, son un 24 - 70 y un 70 - 200, y ambos son tarrom.

De todo el material que tengo, no tengo ninguna herramienta preferida. La elijo en función del trabajo que tenga que llevar a cabo.

¿Hay alguna pieza de equipo que consideres indispensable en tu trabajo?

No, todo el material que tengo cumple su función y lo utilizo en base a las necesidades que el trabajo o proyecto requiere.

¿Qué técnicas utilizas para manejar condiciones de iluminación difíciles?

Cuento con mucho material de iluminación, (octabox, varios flashes, luces de batería, lámparas de luz continua, reflectores, etc.), aunque a veces, como ocurre en la propia fotografía, menos, es más, ...

¿Tienes algún truco o consejo para lograr resultados profesionales en situaciones complicadas?

Aunque yo soy muy nervioso, creo el mejor truco es la paciencia. Creo que este es el mejor consejo, pensar con claridad para buscar la solución al problema presentado, y para plantearnos si la solución que hemos buscado, es la idónea, la correcta, o la menos mala.

¿Cómo te mantienes inspirado y continúas creciendo como fotógrafo?

¿Inspirado?, ... no lo se, a veces, como he comentado antes, la inspiración me viene paseando y otras cuando estás en el tajo. Estás

haciendo un trabajo y de pronto te viene algo a la mente y te dices, venga, vamos a probar esto, ... y aciertas o no, pero como decía Picasso, (salvando evidentemente todas las distancias), que la inspiración te llegue trabajando.

Para continuar creciendo, no ya solo como fotógrafo, sino en cualquier otra profesión, o incluso como persona, creo que hay que seguir formándose, leyendo, aprendiendo, pero sobre todo, y ciñéndome a la fotografía, hay que hacer fotos, muchas fotos y llevar a cabo el método "ensayo y error".

¿Sigues tendencias, asistes a cursos o prefieres aprender a través de la práctica?

Si, si que asisto a cursos y talleres de fotografía y/o relacionados con ella, aunque esto no esta reñido con, por un lado, mirar en internet y ver videotutoriales, y por otro, llevar a la practica lo visto tanto en los cursos y talleres como en internet. Verdaderamente creo que lo importante, no solo en fotografía, sino en general, no es que vayas a cursos o seas o no autodidacta, lo importante es que sepas hacer bien el proyecto o trabajo al que te enfrentas, ya sea éste por iniciativa propia o por encargo.

¿Qué parte del proceso fotográfico disfrutas más: planificar, capturar o editar las imágenes?

Con sinceridad, me encanta planificar y capturar. Editar cada vez me gusta menos.

¿Por qué ese momento en particular es tan especial para ti?

El de planificar es muy especial a la vez que importante. Es aquí donde comienza a gestar la idea y/o proyecto.

El de capturar cae por su propio peso, me fascina ver a través del visor, observar, encuadrar, estudiar ángulos, las perspectivas, las líneas de fuga, etc.

Personalmente creo que mi profesión y la experiencia que tengo como Delineante en varios Estudios de Arquitectura, ha influido y sigue influyendo mucho, en mi manera de trabajar y de ver en fotografía.

¿Por qué ese momento en particular es tan especial para ti?

El de planificar es muy especial a la vez que importante. Es aquí donde comienza a gestar la idea y/o proyecto.

El de capturar cae por su propio peso, me fascina ver a través del visor, observar, encuadrar, estudiar ángulos, las perspectivas, las líneas de fuga, etc.

Personalmente creo que mi profesión y la experiencia que tengo como Delineante en varios Estudios de Arquitectura, ha influido y sigue influyendo mucho, en mi manera de trabajar y de ver en fotografía.

¿Qué consejo le darías a alguien que recién comienza en el mundo de la fotografía?

Yo creo que el mejor consejo que se puede dar a una persona que comienza en algo, no solo en fotografía es, que estudie, que aprenda, que se forme, que escuche, pero sobre todo, que trabaje.

¿Qué lecciones aprendiste al principio que te gustaría haber sabido antes?

Creo que todas, pero como dice el dicho, "nunca es tarde si la dicha es buena".

¿Qué esperas lograr en el futuro con tu carrera fotográfica?

Bueno, carrera no lo llamaría yo. Mi trabajo es otro y es el que me da de comer. Mas bien la fotografía es un hobby con el que disfruto, desconecto, creo, investigo, conozco a personas maravillosas como vosotros, que cada vez que viajo hasta Jaén para vernos y disfrutar de esta pasión, me acogéis con mucho cariño y me hacéis sentir cada vez mejor. Creo que ese es el mayor logro, satisfacción y regalo que una persona puede tener, el sentirse querido por amigos y compañeros.

¿Hay algún tipo de proyecto, estilo o colaboración que sueñes realizar?

Como te he comentado antes, tengo varios proyectos en mente, que no se si los llevaré a cabo o no, pero si, si que tengo, lo que pasa es que, de momento, no puedo comentarlos.

¿Qué factores han influido más en tu desarrollo como artista?

Ufff, artista!!!, eso son palabras mayores. Yo no me considero artista Miguel, yo siempre digo que hago fotografías y si con ellas consigo emocionar, y transmitir a la persona que las observa lo que pretendo, con eso ya me doy por satisfecho.

No obstante, los factores que mas han influido en mi persona como fotógrafo son, en primer lugar, la familia que siempre me ha apoyado, en segundo lugar, los amigos y compañeros de fotografía, que con ellos he intercambiado impresiones y echado muchos momentos de charlas fotográficas, y después en internet, donde puedes perderte navegando y estudiar a grandes maestros de la fotografía.

¿Qué papel juega la edición en tu trabajo?

La verdad, como te he comentado antes, cada vez me gusta menos editar, de hecho, suelo trabajar únicamente con Lightroom, y lo que normalmente suelo tocar son los ajustes básicos, ruido y poco más.

También suelo reencuadrar las fotografías, pero esto ya lo pienso antes incluso de mirar por el visor. Por lo general, antes de pulsar el disparador, intento ver el resultado final, por lo que no me importa abrir un poco mas el zoom o alejarme, (dependiendo de que objetivo esté usando), para tener espacio o aire con el que trabajar con lightroom.

¿Prefieres mantener tus imágenes naturales o usas la edición para expresar tu visión artística?

Por lo general suelo usar las imágenes naturales, tal cual la he hecho. Luego, dependiendo del trabajo o proyecto, las paso a blanco y negro y las revelo en función a lo que yo quiera expresar y la imagen necesite, o yo crea que necesita.

Si es cierto, que en algunas ocasiones, bien porque yo creo que debo de hacerlo, ya que la imagen ganaría más, o bien porque me lo piden en el proyecto que estoy haciendo, si que uso algunos ajustes que podrían denominar "más extremos", imagen cálida o fría, sepías, virados, desenfoques, efectos, etc.", pero por lo general no toco mucho de la imagen.

¿Cómo manejas los retos de trabajar con diferentes modelos o clientes?

Pues mira, en sesiones depende de si es chico o chica, o si hemos o no trabajado antes juntos, o si tiene o no experiencia, y evidentemente del estilo fotográfico. Todo ello influye a la hora de llevar a cabo la sesión. Tampoco es lo mismo una sesión de estilo casual, vestuario de fiesta o producto, que una sesión de ropa de baño, boudoir o desnudo.

Miguel, en una sesión o trabajo en la que intervienen modelos, hay que trabajar relajados y con confianza, tanto en uno mismo, como en los demás, y esto debe de ser mutuo. Creo que un ambiente agradable, ayuda muchísimo a que el resultado del trabajo se satisfactorio.

No obstante, creo que una base muy, pero que muy importante, es el respeto hacia las otras personas que intervienen en la sesión y que van a ser fotografiadas, independientemente del estilo que se esté fotografiando.

¿Tienes alguna técnica para construir confianza y comodidad durante las sesiones?

Pues uff, no se. No, técnica no. Lo que si soy es honesto, claro y sincero. Explico a la otra persona que estilo de fotografía quiero hacer, donde, cuando, como, con quien (en el caso de que tengan que intervenir varias personas), y que es lo que pretendo transmitir.

Creo Miguel, que la honestidad, la claridad y la sinceridad son tres "virtudes" imprescindibles a la hora de llevar a cabo una sesión de fotos, sea del estilo que sea, pero mas aún, en el desnudo artístico.

¿Qué impacto esperas que tus fotografías tengan en las personas que las ven?

Resumido: Que le despierten emociones y sentimientos. Que se les rice la piel. Si se consigue eso, el objetivo se ha cumplido.

¿Hay algún mensaje o emoción que siempre intentes transmitir a través de tu trabajo?

A ver, en cada trabajo que hacemos, tenemos que intentar transmitir algo. Si por ejemplo, hacemos un trabajo sobre un producto, tenemos que vender ese producto con nuestra fotografía, tenemos que llegar al corazón del cliente. Si hacemos un trabajo sobre nuestros viajes, tenemos que hacerle al observador, sentirse en el lugar que hemos fotografiado. Al menos yo lo entiendo así. Miguel, si hacemos fotografías y no trasmitimos nada y no llegamos a las personas que las observan, creo que algo no estamos haciendo bien.

EL EQUIPO TFCDP

Fotografías de:

JUAN GAITÁN

 @gaitan_ocon_juan

*Porque febrero es el mes
para demostrar que el
amor está en los gestos
más simples y sinceros.*

*Que nunca falten las
sonrisas, los abrazos y
las palabras que nacen
del corazón.*

FELIZ SAN VALENTÍN

A close-up photograph of a hand holding a large, plush, red heart. The hand is positioned in the upper right quadrant of the frame, with fingers gently cradling the heart. The background is a solid, vibrant red, creating a monochromatic and romantic atmosphere. The lighting is soft, highlighting the texture of the heart and the skin of the hand.

La Magia de Editar un Retrato

Transformando Luz y Emoción

Hay algo especial en sentarse frente al ordenador después de una sesión de fotos. Es el momento en el que la creatividad y la técnica se unen para dar vida a las imágenes capturadas.

Editar un retrato es como pintar con luz: cada ajuste de color, cada detalle en la piel y cada toque de contraste transforma la fotografía en una obra única. Es emocionante ver cómo los rasgos del modelo cobran vida, cómo las sombras y luces cuentan una historia y cómo cada imagen se convierte en un reflejo fiel de la esencia de esa persona.

Es un proceso que requiere paciencia, pasión y un ojo cuidadoso para los detalles. Pero lo mejor de todo es la sensación de satisfacción al final, cuando sabes que has creado algo que conecta, emociona y trasciende.

La Magia de Editar un Retrato: Transformando Luz y Emoción

Para los amantes de la fotografía, el proceso de edición es mucho más que un simple ajuste técnico; es un arte en sí mismo. Tras una sesión de fotos, el momento de sentarse frente al ordenador se convierte en una experiencia casi meditativa, un espacio donde la creatividad y la atención al detalle se unen para dar vida a cada retrato.

Editar un retrato es como pintar con luz. Cada ajuste de color, contraste o textura es una pincelada que contribuye a resaltar la esencia del modelo. No se trata solo de embellecer, sino de capturar y amplificar aquello que hace único al sujeto: la profundidad de su mirada, la suavidad de su sonrisa o la fuerza de su expresión. En este proceso, el fotógrafo se convierte en un narrador visual, contando historias a través de cada detalle trabajado con dedicación.

...Tras una sesión de fotos, el momento de sentarse frente al ordenador se convierte en una experiencia casi meditativa, un espacio donde la creatividad y la atención al detalle se unen para dar vida a cada retrato...

Consejos para una Edición de Retrato Excepcional

Trabaja con un buen archivo base: Comienza con una fotografía de alta calidad para facilitar el proceso de edición. Un buen encuadre y una correcta exposición son claves.

Mantén la textura de la piel: Utiliza técnicas como el "frequency separation" o ajustes suaves para retocar la piel sin eliminar su naturalidad.

Resalta los ojos: Los ojos son el alma del retrato. Dedica tiempo a ajustar su brillo, nitidez y reflejos para hacerlos destacar sin exagerar.

Juega con la iluminación: Refuerza la iluminación natural o crea contrastes interesantes para dar profundidad y dramatismo a la imagen.

Ajusta el color con precisión: Los tonos cálidos suelen aportar cercanía, mientras que los fríos evocan serenidad. Encuentra la paleta que mejor transmita la emoción que buscas.

Aplica un retoque no destructivo: Usa capas y máscaras en tu software de edición para mantener flexibilidad y hacer ajustes sin comprometer el archivo original.

Revisa la imagen con pausas: Trabaja en sesiones cortas para no perder objetividad. Volver a mirar la foto con ojos frescos puede revelar detalles que pasaste por alto.

” *...El ajuste de color es uno de los pilares fundamentales en la edición de retratos, ya que define la atmósfera y la emoción de la imagen....*

Profundizando en el Ajuste de Color

El ajuste de color es uno de los pilares fundamentales en la edición de retratos, ya que define la atmósfera y la emoción de la imagen. Aquí te dejamos algunos consejos prácticos para perfeccionar esta etapa:

Entiende la teoría del color: Familiarízate con los conceptos de armonía cromática y contraste de colores. Esto te ayudará a elegir tonos que complementen al modelo y al entorno.

Corrige el balance de blancos: Asegúrate de que los colores sean fieles a la realidad, especialmente en la piel del modelo. Una temperatura de color incorrecta puede alterar la sensación general del retrato.

Aplica gradaciones sutiles: Utiliza herramientas como curvas y degradados para realizar transiciones suaves entre los colores, creando una imagen más equilibrada y atractiva visualmente.

Destaca elementos clave: Usa tonos específicos para dirigir la atención del espectador hacia ciertos puntos, como el rostro o los ojos, mientras mantienes el resto de la imagen más neutral. a la historia que deseas contar. de restar naturalidad al retrato.

Experimenta con estilos: Prueba diferentes paletas, como tonos vintage o acabados modernos, para encontrar la que mejor se adapte a la historia que deseas contar.

Cuida la saturación: Mantén un equilibrio en los colores. Evita sobresaturar la imagen, ya que puede restar naturalidad al retrato.

112

Magazine TFCPro

www.magazinetfcdpro.es

113

Magazine TFCPro

www.magazinetfcdpro.es

” *...La relación entre luces y sombras es esencial para dar profundidad y dinamismo a un retrato....*

Luces y Sombras: La Escultura del Retrato

La relación entre luces y sombras es esencial para dar profundidad y dinamismo a un retrato. Aquí te compartimos algunos puntos clave para trabajar este aspecto:

Comprende la dirección de la luz: La posición de la luz principal afecta directamente el modelado del rostro. Una luz lateral, por ejemplo, crea dramatismo al acentuar las sombras, mientras que una luz frontal suaviza los rasgos.

Crea contraste: Un buen contraste entre las áreas iluminadas y las sombras puede añadir volumen y dimensión al retrato. Usa herramientas como “Dodge & Burn” para perfeccionar estas zonas.

Define un punto de interés: Utiliza la luz para guiar la atención del espectador hacia la parte más importante de la imagen, como los ojos o la expresión facial.

Experimenta con el sombreado suave: Sombras ligeras y bien difuminadas suelen dar una sensación más delicada y natural, mientras que sombras más duras aportan un efecto audaz y estructurado.

Simula luz natural: Si estás trabajando con iluminación artificial, busca recrear los patrones de la luz natural para lograr un aspecto más realista.

Controla el fondo: Juega con el contraste entre el sujeto y el fondo. Una sombra bien ubicada puede ayudar a destacar al modelo en escenarios complejos.

Eligiendo el Software Correcto para Editar Retratos

El software que elijas para editar tus retratos debe ser una extensión de tu creatividad, no una barrera. La clave está en encontrar una aplicación con la que te sientas cómodo y que te permita disfrutar del proceso. Aquí hay algunos puntos a considerar:

Prueba diferentes opciones: Desde Adobe Lightroom y Photoshop hasta alternativas como Capture One o Affinity Photo, cada programa tiene sus ventajas. Explora para descubrir cuál se adapta mejor a tu flujo de trabajo.

Prioriza la facilidad de uso: Una interfaz intuitiva puede marcar la diferencia. Dedicar tiempo a aprender las herramientas principales para sentirte seguro al editar.

Personaliza tu espacio de trabajo: Configura atajos, paneles y ajustes predeterminados que te permitan trabajar de manera más eficiente y cómoda.

Disfruta del proceso: Editar no debería ser una tarea tediosa. Pon música, relájate y sumérgete en el arte de dar vida a tus retratos. El objetivo es que pases un rato agradable mientras realizas la belleza de tus imágenes.

Mantén el software actualizado: Las actualizaciones suelen incluir nuevas herramientas y mejoras que pueden hacer tu edición más fácil y efectiva.

” ...Cada fotografía es una oportunidad de crear algo único, de conectar con la belleza que nos rodea y de transmitir emociones...

La Satisfacción del Trabajo Final

La sensación al finalizar un retrato editado es única. Es como si cada clic del ratón y cada movimiento del pincel digital estuvieran guiados por una visión que finalmente se materializa. El resultado no es solo una imagen, sino una representación emocional y visual que trasciende el tiempo.

En definitiva, el arte de editar un retrato es un proceso lleno de pasión, creatividad y compromiso. Cada fotografía es una oportunidad de crear algo único, de conectar con la belleza que nos rodea y de transmitir emociones que las palabras no pueden expresar. Y es precisamente esta transformación, esta magia, lo que hace que el proceso de edición sea tan especial para los fotógrafos.

MODELOS QUE HA PARTICIPADO EN ESTE ARTICULO:

Cristina
Rosa
Lilyan
Maria

 @cristina_mmk

 @hola_soy_roma

 @lilyan7604

 @garcia_maria003

Artículo y Fotografías de:

MIGUEL MARTÍNEZ

 @miguelmartinezfotografo

Crear tu propio estilo de edición de retrato en blanco y negro

Para crear un estilo único de edición de retrato en blanco y negro, hay varias formas de combinar diferentes técnicas y efectos. Te daré una guía paso a paso para lograr un estilo que destaque por su contraste y carácter.

”

...Ajusta luces y sombras para resaltar los detalles, pero sin perder los tonos medios. El contraste crea profundidad y drama...

1. Selección del retrato y ajustes básicos

Contraste: El contraste es la clave para destacar los detalles del rostro en un retrato en blanco y negro. Al aumentar el contraste, las luces se vuelven más brillantes y las sombras más profundas.

Sin embargo, evita extremos que puedan hacer que los tonos medios se pierdan, ya que estos son cruciales para mantener la textura y la naturalidad de la piel.

Brillo y exposición: Asegúrate de que la exposición esté equilibrada. Si partes de un archivo RAW, tienes más flexibilidad para ajustar la exposición sin perder información en las luces o sombras.

Corrige cualquier sobreexposición o subexposición para que los tonos de piel sean consistentes.

Recorte: El encuadre influye enormemente en cómo percibimos un retrato. Por ejemplo:

Un primer plano enfatiza las emociones.

Un plano medio ofrece un equilibrio entre contexto y enfoque en el sujeto.

Asegúrate de evitar que elementos del fondo distraigan del sujeto.

2. Selección del retrato y ajustes básicos

Desaturación selectiva: En lugar de aplicar un filtro genérico de blanco y negro, desatura colores específicos (por ejemplo, reduciendo solo los tonos amarillos o rojos) para controlar la tonalidad de la piel o de otros elementos.

Esto te da mayor control creativo y permite que ciertos elementos se destaquen más.

Filtros de color: Los filtros virtuales de color funcionan igual que en la fotografía analógica.

Por ejemplo:

Rojo: Aclara los tonos de piel y oscurece los cielos.

Amarillo: Similar al rojo, pero más sutil.

Verde: Ideal para suavizar imperfecciones en la piel.

Azul: Oscurece drásticamente la piel y las zonas claras, creando un efecto dramático.

Control del balance tonal: Ajusta los niveles para que el rango tonal cubra desde el negro puro hasta el blanco puro. Esto asegura una imagen rica en matices.

”

...Aplica enfoque selectivo en los ojos y suaviza imperfecciones de la piel para mantener un balance natural...

3. Textura y detalle

Grano o “film grain”: Agregar grano puede imitar el aspecto de las películas analógicas, añadiendo carácter al retrato.

Difumina suavemente los fondos o partes no esenciales usando máscaras de enfoque para mantener el rostro como el punto principal de interés.

Ajusta el tamaño y la cantidad del grano según el efecto que busques: Un grano fino aporta un toque elegante.

Un grano grueso puede dar una sensación más cruda o vintage.

Enfoque selectivo: Aumenta la nitidez en áreas clave, como los ojos, para atraer la atención.

Herramientas como “Clarity” o “Structure” en programas de edición (como Lightroom o Capture One) son útiles para realzar la textura en estas áreas.

4. Sombras y luces

Dodge and burn: Esta técnica permite esculpir el rostro controlando las áreas de luz y sombra.

Dodge (iluminar): Úsalo en pómulos, nariz, y frente para resaltar los contornos.

Burn (oscurecer): Aplica en las áreas sombreadas (como debajo de los pómulos, alrededor de la mandíbula o el contorno de la frente) para dar una apariencia tridimensional.

Iluminación dramática: Experimenta con fuentes de luz dura o blanda.

Algunas configuraciones populares incluyen:

Rembrandt: Una luz principal lateral crea un triángulo de luz en el lado sombreado del rostro.

Split lighting: Divide el rostro en dos mitades, una completamente iluminada y otra en sombra.

Luz de aro o "clamshell": Dos luces (una arriba y otra abajo) crean un efecto suave y uniforme.

136

Magazine **TFC**DPro

www.magazinetfcdpro.es

137

Magazine **TFC**DPro

www.magazinetfcdpro.es

5.Acabado con un toque personal

Tonos fríos o cálidos:

Añadir un tono muy sutil puede transformar completamente la atmósfera de la foto.

Tono frío: Aplica un leve azul o plateado para un ambiente más moderno o melancólico.

Tono cálido: Un sepia suave puede dar una sensación clásica y nostálgica.

Toques artísticos adicionales:

Experimenta con texturas añadidas (como papel rugoso o filtros de luz) para dar un acabado único.

Prueba con bordes desgastados o marcas de "película" para un look retro.

Este estilo único que defines dependerá de cómo combines estas técnicas y de los ajustes personales que apliques.

Artículo y Fotografías de:

MIGUEL MARTÍNEZ

 @miguelmartinezfotografo

MODELO

Tiffanys Rous

El Steampunk surgió a mediados de 1980 de la mano de unos escritores ,emulando estética retro futurista inspirada en julio Verne y ambientada en maquinas de vapor ingeniería eléctrica en época victoriana lo cual por los complementos de vestidos i los personajes son muy diversos pero guarda un estilo muy futurista sin dejar el estilo victoriano lo cual le da un carácter a las fotografías un muy peculiar visión .

BILLETES

¿Puedes presentarte y contarnos cómo empezaste en el mundo del modelaje?

Mi nombre artístico es Tiffanys Rous, empecé hace muchos años haciendo teatro, modelo de ropa interior y peluquería. Y Trabajos relacionados con el arte.

¿Cuál ha sido tu proyecto o sesión de fotos favorita hasta ahora?

Me encanta la fotografía, porque me da la posibilidad de crear personajes y que se plasmen en las fotos. Una de mis sesiones favoritas fue la de vikinga, porque se realizó al aire libre entre naturaleza, árboles y bosque!!

¿Cómo encuentras inspiración para poses e ideas creativas durante las sesiones fotográficas?

Me inspiró en personajes que me transmiten alguna energía especial, así puedo recrearlos y darles vida. No improviso hay un trabajo muy pensado detrás, soy bastante meticulosa en lo que hago.

¿Cómo te sientes al ser modelo frente a la cámara?

Me siento muy bien realizando mis sesiones, estoy muy cómoda. Me crea una emoción muy satisfactoria.

¿Cuáles son tus trucos y consejos de belleza favoritos para lucir impecable en una sesión?

Mis trucos de belleza son cuidarme la piel, mucha hidratación y haber dormido bien el día anterior.

¿Cómo te mantienes segura y confiada frente a la cámara durante una sesión?

Me mantengo segura porque selecciono bien lo que hago. Acepto ayuda de los fotógrafos. Pero tengo que reconocer que no me gusta que me manden

¿Puedes compartir una experiencia memorable o divertida de tu carrera como modelo?

Una experiencia que no repetiré 12 fotógrafos a la vez y todos llamándote, así no salen bien las cosas, menos es más.

¿A qué desafíos te has enfrentado como modelo y cómo los has superado?

Desafíos ninguno, hasta ahora todo lo que he realizado a ido bastante bien. Pero siempre decimos: ¡¡que se puede mejorar!!

¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando en el modelaje?

Que luche por lo que quiera hacer sea un sueño ,sea un hobbie... la libertad de elegir no tiene precio, y hacerse respetar lo más importante con caracter.

¿Qué esperas lograr en el futuro como modelo?

Lo de modelo lo hago por diversión me gusta, me lo paso genial y siempre conoces a personas. Proyectos siempre tengo.

”

...Me inspiró en personajes que me transmiten alguna energía especial, así puedo recrearlos y darles vida...

¿Cómo manejas el equilibrio entre el modelaje y tu vida personal?

Mi trabajo y mis fotografías se podría decir que van un poco de la mano, en casa nos dedicamos bastante al arte.

¿Qué papel juega la conexión con el fotógrafo y el equipo en una sesión exitosa?

La comunicación el respeto de opiniones, hace que haya una buena conexión entre ambos fotógrafo y modelo. La confianza se va ganando poco a poco.

¿Cómo te preparas mentalmente antes de una sesión importante?

Me preparo pensando en positivo que siempre saldrá perfecto, no cambio de mentalidad y eso me da confianza.

EL EQUIPO **TFCDPro**

Modelo:

Tiffanys Rous

 @tiffanysrous

Fotografías de:

PELAI SERRA SOLER

@pelaiserrasoler

FOTÓGRAFO

MANUEL USSA

Hoy tenemos el privilegio de conversar con un fotógrafo cuya lente captura mucho más que imágenes: captura emociones, historias y la esencia misma de la belleza humana. Con un enfoque especializado en retrato, lencería y desnudo artístico, nuestro invitado combina técnica, sensibilidad y creatividad para explorar la conexión entre el cuerpo y el arte. Su trabajo no solo celebra la estética, sino que también busca romper barreras, desafiar estigmas y mostrar la vulnerabilidad y fuerza que conviven en la figura humana.

En esta entrevista, nos sumergiremos en su visión artística, su proceso creativo y las historias detrás de sus fotografías. Acompáñanos mientras descubrimos cómo logra transformar cada toma en una obra de arte que habla por sí sola.

Por favor, demos la bienvenida a Manuel Ussa!

”

...lo que me gusta de la fotografía es el retrato, la lencería y el desnudo artístico...

¿Puedes presentarte y compartir cómo te iniciaste en la fotografía?

¿Hubo un momento o experiencia específica que despertó tu pasión por este arte?

Mi nombre es Manuel Ussa y mi pasión por la fotografía nació hace unos seis años, Llevo año y medio tomándolo más en serio al darme cuenta que lo que me gusta de la fotografía es el retrato, la lencería y el desnudo artístico.

¿Cuál ha sido tu proyecto o sesión de fotos favorita hasta ahora y por qué? ¿Qué aprendiste de esa experiencia y cómo marcó tu estilo o perspectiva como fotógrafo?

El poder participar en un exposición en Jaén y ver mis fotografías haciendo parte de ella y saber que día a día me nace más este interés por la fotografía

¿Cómo encuentras inspiración para tus ideas de sesiones fotográficas? ¿Tienes algún ritual, fuente de referencia o técnica que te ayude a mantener la creatividad?

El mirar todo lo referente a grandes fotógrafos en libros de fotografía y tendencias de moda.

¿Cuál es tu proceso creativo al planificar una sesión de fotos?

¿Cómo combinas tus ideas con las expectativas del cliente o modelo?

El saber lo que se quiere hacer y saber cuál sería la modelo adecuada y el lugar perfecto para la realización de un proyecto.

Fotografía de la exposición fotográfica de la escuela de belleza Carla Piu School en la que se representan las ocho provincias andaluzas a través del maquillaje y el body painting, aquí una diosa griega, con el dorado como representación del oro líquido y ramas de olivo en representación de la provincia de Jaén.

Fotografías de la exposición fotográfica en la que se representan las ocho provincias andaluzas a través del maquillaje y el body painting realizadas por Manuel USA con el trabajo de las alumnas de la escuela de belleza Carla Piu School.

”

...hago cursos que van saliendo para actualizarme de las nuevas tendencias de la fotografía y el mundo de la moda...

¿Cómo eliges tu equipo de fotografía y cuáles son tus herramientas preferidas? ¿Hay alguna pieza de equipo que consideres indispensable en tu trabajo?

Con una buena planificación ya más o menos tengo claro lo que debo llevar y lo que voy a utilizar.

¿Qué técnicas utilizas para manejar condiciones de iluminación difíciles? ¿Tienes algún truco o consejo para lograr resultados profesionales en situaciones complicadas?

Antes de la sesión miro el lugar y me llevo una idea de lo que voy a utilizar para no tener inconvenientes y si surge algún inconveniente trato de adaptarme a lo que llevo para continuar con la sesión.. la idea es no rendirse por un obstáculo.

¿Cómo te mantienes inspirado y continúas creciendo como fotógrafo? ¿Sigues tendencias, asistes a cursos o prefieres aprender a través de la práctica?

Uno trato de entrenar lo que más pueda y lo otro, hago cursos que van saliendo para actualizarme de las nuevas tendencias de la fotografía y el mundo de la moda.

¿Qué parte del proceso fotográfico disfrutas más: planificar, capturar o editar las imágenes? ¿Por qué ese momento en particular es tan especial para ti?

Creo que todo el proceso lo disfruto y me gustan mis resultados y me esfuerzo por cada día dar mejores resultado.

”

...nunca es tarde para aprender y que nunca se debe dejar de luchar por lo que se quiere...

¿Qué consejo le darías a alguien que recién comienza en el mundo de la fotografía? ¿Qué lecciones aprendiste al principio que te gustaría haber sabido antes?

Que nunca es tarde para aprender y que nunca se debe dejar de luchar por lo que se quiere...

¿Qué esperas lograr en el futuro con tu carrera fotográfica? ¿Hay algún tipo de proyecto, estilo o colaboración que sueñes realizar?

Ser un fotógrafo reconocido por su talento y trabajo.

¿Cómo defines tu estilo fotográfico y cómo ha evolucionado con el tiempo? ¿Qué factores han influido más en tu desarrollo como artista?

Que lo que comenzó un día como un hobby, hoy en día me enamora más y más.

¿Qué papel juega la edición en tu trabajo? ¿Prefieres mantener tus imágenes naturales o usas la edición para expresar tu visión artística?

Me gusta ser muy sutil con los retoques me llama más la atención lo natural no abuso de la edición.

¿Cómo manejas los retos de trabajar con diferentes modelos o clientes? ¿Tienes alguna técnica para construir confianza y comodidad durante las sesiones?

Dando confianza, transmitiendo seguridad y ante todo el respeto.

¿Qué impacto esperas que tus fotografías tengan en las personas que las ven? ¿Hay algún mensaje o emoción que siempre intentes transmitir a través de tu trabajo?

Más que impactó busco captar su atención, que la persona que las ve admire mi trabajo.

EL EQUIPO **TFCDP**

Fotografías de:

MANUEL USSA

 @manuelu35

Tipos de Iluminación de Retrato

Explorando las Técnicas Clave para retratos

La iluminación es uno de los elementos más importantes en la fotografía de retrato, ya que define el ambiente, resalta las facciones del modelo y transmite emociones. Conocer los diferentes tipos de iluminación y sus aplicaciones permite al fotógrafo crear imágenes impactantes y significativas. A continuación, exploramos los principales tipos de iluminación utilizados en la fotografía de retrato.

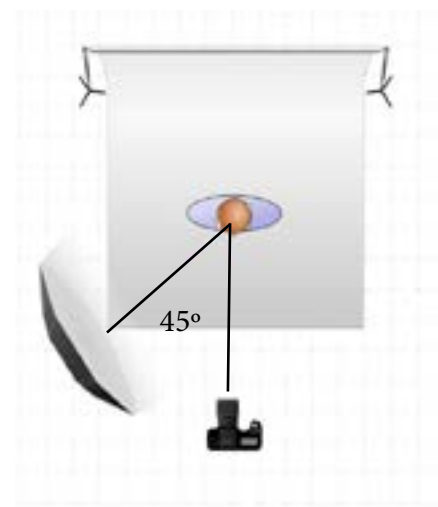
Iluminación Rembrandt

Este estilo se caracteriza por crear un triángulo de luz invertido debajo del ojo en el lado sombreado del rostro. Se logra colocando la fuente de luz a 45 grados del sujeto y ligeramente por encima del nivel de los ojos.

La iluminación Rembrandt es ideal para transmitir profundidad y drama, y es frecuentemente utilizada en retratos clásicos. Su uso es común en retratos artísticos, cinematográficos y de carácter, ya que destaca las emociones y da un toque serio o introspectivo.

Además, la iluminación Rembrandt puede emplearse para resaltar la textura y los detalles en el rostro del sujeto, haciendo que sea una opción ideal para proyectos que busquen transmitir autenticidad.

Es especialmente efectiva en retratos individuales donde se desea enfatizar una expresión fuerte o contar una historia a través de las facciones del modelo.

www.magazinetfcdpro.es

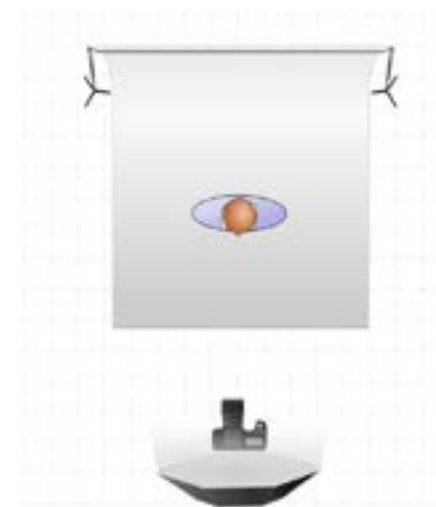
Iluminación de Mariposa (Butterfly Lighting)

Este tipo de iluminación se logra colocando la luz directamente frente al modelo, ligeramente por encima del nivel de los ojos, lo que crea una sombra en forma de mariposa debajo de la nariz. Es especialmente favorecedora para resaltar pómulos y estructuras óseas.

Es común en la fotografía de moda, retratos glamorosos y también en sesiones de belleza, ya que ayuda a estilizar el rostro y darle un aspecto elegante y sofisticado.

La iluminación de mariposa también se utiliza en retratos corporativos y de personalidades públicas, ya que proyecta una imagen pulida y profesional.

Al eliminar sombras excesivas en los lados del rostro, logra un equilibrio que resulta ideal para imágenes donde la simetría y la claridad son clave.

www.magazinetfcdpro.es

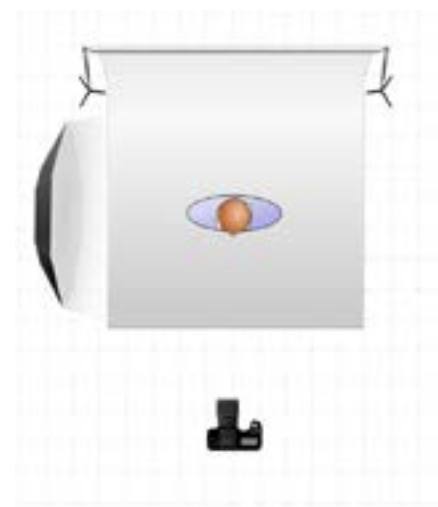
Iluminación Lateral (Split Lighting)

En este caso, la fuente de luz ilumina solo la mitad del rostro del sujeto, dividiéndolo en una parte iluminada y otra en sombra. Este estilo es útil para crear un efecto dramático y énfasis en el contraste.

Es comúnmente usado en retratos masculinos, sesiones de carácter o temáticas que requieran transmitir misterio, fuerza o un estado emocional intenso. También es ideal para trabajos en blanco y negro debido al alto contraste.

Una variación interesante de la iluminación lateral incluye el uso de fondos oscuros para intensificar el efecto dramático, o de fondos texturizados que añadan un elemento artístico.

También se puede complementar con una luz de relleno sutil para suavizar ligeramente las sombras según el efecto deseado.

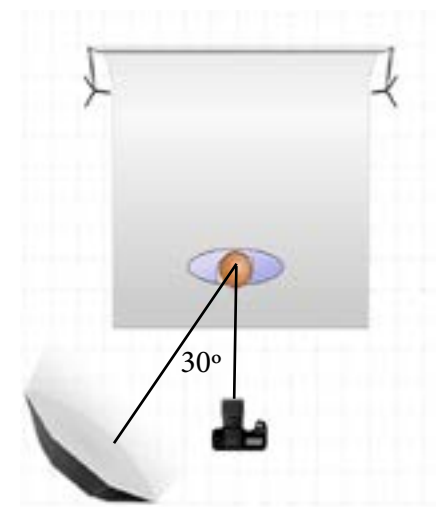
Iluminación de Relleno (Loop Lighting)

Este esquema genera una sombra en forma de bucle junto a la nariz del sujeto. Se logra colocando la luz a un ángulo de aproximadamente 30-45 grados respecto al modelo.

Este tipo de iluminación es muy versátil y favorecedora para una amplia gama de formas faciales. Su uso se extiende a retratos familiares, sesiones informales y también en entornos profesionales debido a su capacidad para equilibrar sombras y luces sin ser demasiado dramática.

Además, la iluminación de relleno permite jugar con la intensidad de las sombras para crear diferentes atmósferas.

Por ejemplo, con una luz más suave se puede conseguir un aspecto más natural y relajado, mientras que una luz más intensa puede añadir un toque artístico y dinámico al retrato.

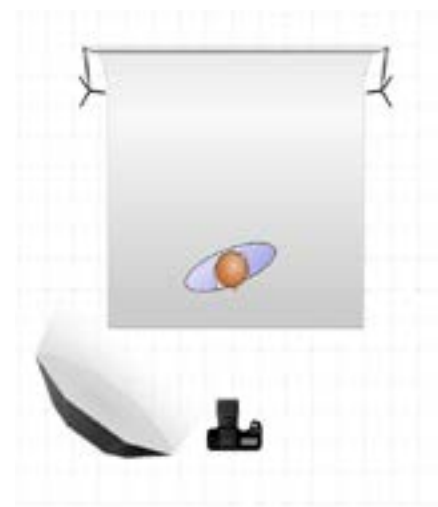
Iluminación Broad

Broad Lighting: Ilumina el lado del rostro más cercano a la cámara, haciendo que el sujeto parezca más ancho. Es útil para sujetos con rostros estrechos o angulares, ya que ayuda a equilibrar las proporciones faciales. Se utiliza a menudo en retratos que buscan un estilo más abierto y luminoso.

Este tipo de iluminación también es útil en contextos donde se desea proyectar una imagen cálida y accesible, como en retratos familiares o publicitarios. Al expandir visualmente el rostro, crea una sensación de cercanía y amabilidad.

Además, la iluminación broad puede combinarse con fondos claros y colores neutros para crear un ambiente más relajado y acogedor.

Es especialmente efectiva en sesiones que buscan resaltar una apariencia natural y amigable, ideal para retratos empresariales o de marca personal.

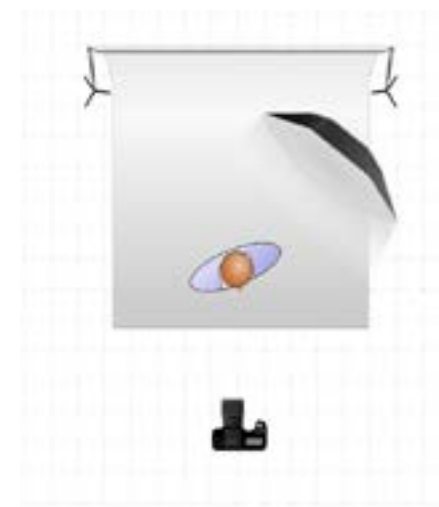

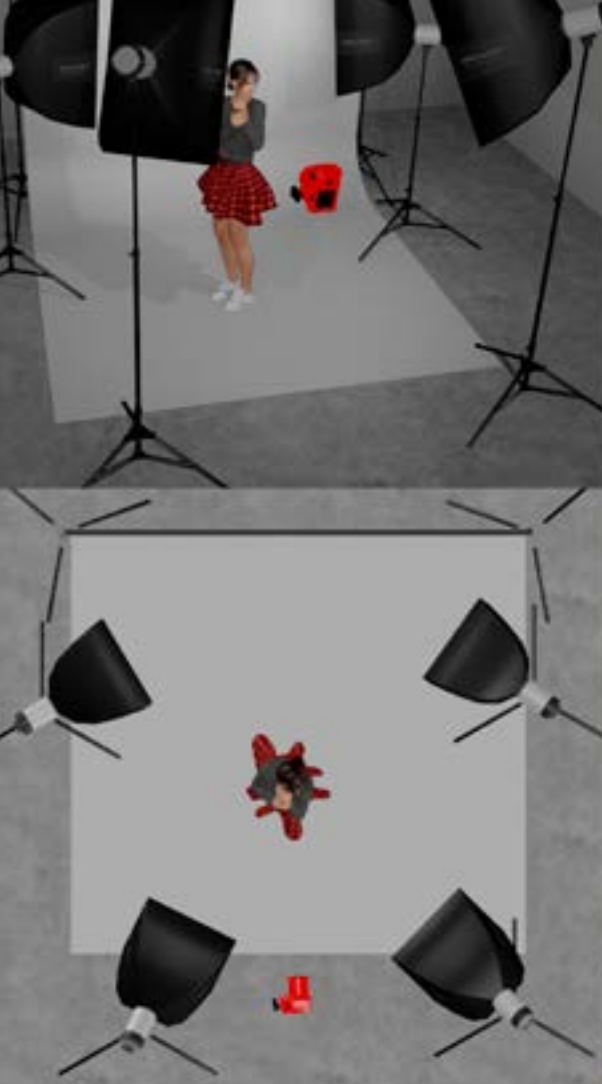
Iluminación Short

Short Lighting: Ilumina el lado del rostro más alejado de la cámara, creando una sensación de profundidad y estilizando las facciones. Es ideal para rostros redondos o amplios y para sesiones que buscan un efecto más estilizado y sofisticado.

En fotografía artística o conceptual, la iluminación short es excelente para destacar emociones profundas o crear un sentido de misterio. Puede complementarse con accesorios como luces de acento para resaltar detalles específicos, como el cabello o los ojos.

Este tipo de iluminación también es muy eficaz para crear una atmósfera dramática cuando se combina con fondos oscuros o texturizados. Es perfecta para retratos individuales que buscan destacar la expresión del sujeto o añadir una narrativa emocional.

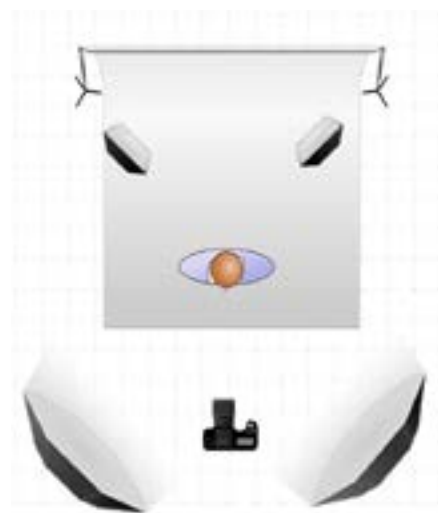

Iluminación High-Key

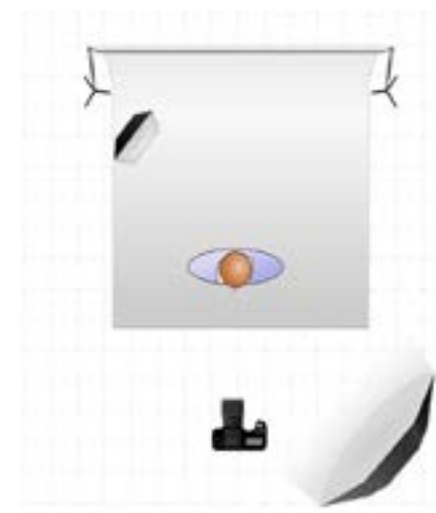
High-Key Lighting: Consiste en una iluminación suave y uniforme que minimiza las sombras. Es común en retratos alegres, comerciales y de moda, ya que transmite frescura, optimismo y un tono ligero. También se usa mucho en fotografía publicitaria y de productos.

Los retratos high-key son ideales para entornos donde se busca una estética limpia y moderna, como en campañas publicitarias de productos tecnológicos o de cuidado personal. Este estilo de iluminación puede combinarse con fondos blancos para un aspecto aún más minimalista.

Además, los esquemas de iluminación high-key se prestan para retratos grupales, donde es importante garantizar que todos los sujetos estén uniformemente iluminados. Este enfoque crea una atmósfera inclusiva y alegre, adecuada para fotografías familiares o de celebraciones especiales.

www.magazinetfcdpro.es

www.magazinetfcdpro.es

Iluminación Low-Key

Low-Key Lighting: Utiliza una luz principal con sombras profundas y áreas oscuras dominantes. Se usa para retratos intensos, dramáticos o artísticos. Es una elección popular en la fotografía de cine y teatro debido a su capacidad para evocar misterio, intimidad o tensión.

Para intensificar el efecto low-key, se pueden añadir luces direccionales que resalten solo partes específicas del sujeto, como los ojos o las manos, creando una narrativa visual más rica. También es común utilizar accesorios como gobos o cortadores de luz para añadir texturas dramáticas al fondo, aumentando el impacto visual de la composición.

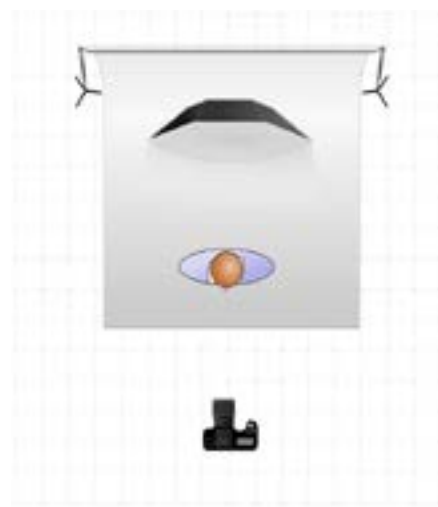
Otra ventaja de la iluminación low-key es su capacidad para ocultar distracciones y centrar la atención en el sujeto. Esto la hace ideal para retratos minimalistas o conceptuales, donde el foco principal está en las emociones o en un detalle particular del modelo. Este tipo de iluminación es particularmente popular en proyectos artísticos y en fotografía de autor, donde el mensaje visual es más importante que la claridad total de la imagen.

Iluminación en Clave de Silueta

Aquí, la fuente de luz está detrás del sujeto, creando una silueta contra un fondo iluminado. Este estilo es útil para retratos abstractos, artísticos o cuando se desea enfocar la forma del sujeto más que sus detalles. Se usa a menudo en sesiones creativas, minimalistas o de storytelling.

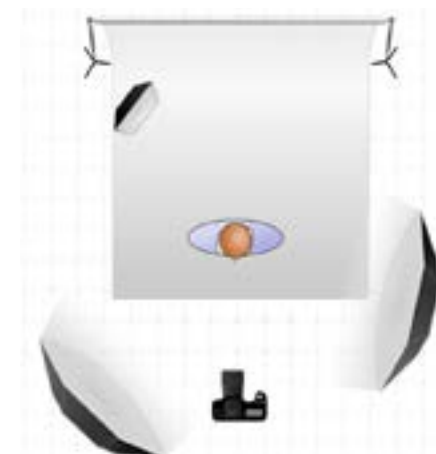
La clave de silueta puede utilizarse para crear un fuerte impacto visual en composiciones donde el fondo tiene colores vibrantes o texturas interesantes. Este tipo de iluminación es común en la fotografía conceptual y en proyectos que buscan transmitir simbolismo o emociones abstractas.

www.magazinetfcdpro.es

Iluminación de Relleno y Contraluz

Relleno: Una luz secundaria que equilibra las sombras creadas por la luz principal. Es útil en cualquier tipo de retrato donde se necesite suavizar sombras intensas, como en sesiones de estudio o exteriores con luz dura.

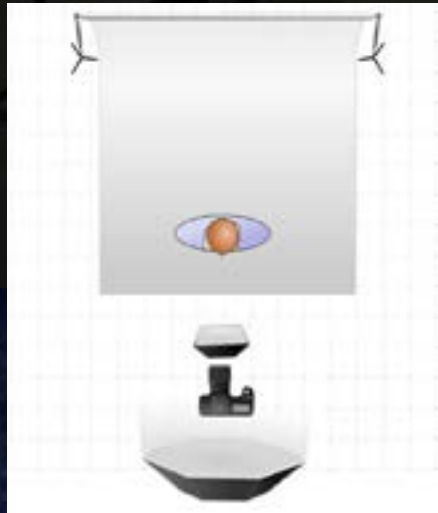
www.magazinetfcdpro.es

En retratos de grupo, la luz de relleno es esencial para garantizar que todos los sujetos estén bien iluminados y evitar sombras molestas. También puede usarse para añadir una capa de sutileza a retratos individuales, manteniendo un equilibrio natural.

Además, la luz de relleno permite a los fotógrafos experimentar con diferentes intensidades para lograr una atmósfera específica. Una luz de relleno tenue puede añadir un toque de misterio o profundidad al retrato, mientras que una luz más fuerte aporta una sensación de apertura y luminosidad al conjunto.

Contraluz: Colocar la fuente de luz detrás del sujeto, creando un contorno o halo que destaca su figura contra el fondo. Es ideal para retratos artísticos, cinematográficos o aquellos que buscan enfatizar la separación entre el modelo y el fondo.

El contraluz puede utilizarse para crear efectos dramáticos y estilísticos, especialmente cuando se combina con luz de relleno para evitar que el rostro del sujeto quede completamente en sombra. También se emplea para añadir un toque de magia o fantasía a los retratos al incluir destellos de luz o brillos que interactúan con el cabello o la ropa del modelo.

Uno de los elementos visuales más llamativos de esta técnica son los reflejos en los ojos del sujeto **Doble Catchlight**

Iluminación clamshell

La iluminación clamshell es una técnica muy popular en fotografía de retratos, conocida por crear un efecto favorecedor y suave en el sujeto. Se llama así porque la disposición de las luces recuerda la forma de una concha de almeja (“clam shell” en inglés).

Configuración de las luces:

Luz principal: Se coloca frente al sujeto, ligeramente por encima del nivel de sus ojos, inclinada hacia abajo. Normalmente, se utiliza una luz suave, como una caja de luz (softbox) o un beauty dish, para minimizar sombras fuertes.

Luz de relleno: Se ubica directamente debajo de la luz principal, pero más cerca del nivel del pecho o la cintura del sujeto, apuntando hacia arriba. Esta luz se puede generar con un reflector plateado o blanco, o incluso con otra fuente de luz suave. Sirve para rellenar las sombras creadas por la luz principal, logrando un look más uniforme.

Características principales:

1. Rostro Suavizado y Uniforme

La combinación de la luz principal desde arriba y la luz de relleno desde abajo elimina casi por completo las sombras duras en el rostro. Esto da como resultado:

Piel más suave: Los surcos o texturas naturales del rostro se minimizan, lo que ayuda a lograr un look más limpio y favorecedor.

Rasgos balanceados: Las sombras, como las que normalmente se ven debajo de los ojos, en las líneas nasolabiales o bajo el mentón, prácticamente desaparecen. Esto crea un efecto simétrico y estilizado.

2. Doble Catchlight (Reflejo en los ojos)

Uno de los elementos visuales más llamativos de esta técnica son los reflejos en los ojos del sujeto:

Catchlight superior: Proviene de la luz principal colocada sobre el sujeto. Suele ubicarse en la parte superior del iris, agregando brillo y vida al retrato.

Catchlight inferior: Generado por la luz de relleno o el reflector. Aparece en la parte inferior del iris, creando un efecto vibrante y único.

Resultado: El doble catchlight aporta profundidad y un atractivo emocional a la mirada, haciendo que el sujeto parezca más conectado con el espectador.

3. Efecto tridimensional, pero sutil

Aunque las sombras casi desaparecen, no se pierde por completo la percepción de volumen:

La luz principal sigue siendo un poco más dominante, creando un leve sombreado debajo de la nariz o los pómulos. Esto mantiene un aspecto tridimensional en el rostro, evitando que el sujeto luzca “plano”.

4. Brillo natural en la piel

El reflejo desde abajo ayuda a distribuir la luz de manera uniforme, eliminando sombras indeseadas:

Proporciona un brillo saludable, especialmente en las mejillas, la frente y la barbilla. Es ideal para resaltar maquillaje, joyería o detalles específicos, como labios brillantes o pómulos marcados.

5. Foco en el rostro

La iluminación clamshell crea un contraste natural entre el rostro del sujeto y el fondo. Al no incluir sombras fuertes en los laterales o en el cuello:

Se centra la atención del espectador en el rostro y los ojos. Esto hace que sea una técnica perfecta para retratos de belleza, donde el rostro es el protagonista absoluto.

¿Cuándo usarla?

Es muy común en fotografía de belleza, maquillaje y moda, donde se busca resaltar la piel y los detalles del rostro.

También se utiliza para retratos profesionales o de estilo editorial cuando se necesita una iluminación limpia y favorecedora.

www.magazinetfcdpro.es

190

Magazine TFCDFPro

En conclusión, los tipos de iluminación para retrato presentados en este artículo representan las técnicas más habituales y efectivas para destacar las características y emociones de los retratados. Desde la suavidad de la luz difusa hasta el dramatismo del contraluz, cada esquema tiene su propio encanto y propósito. Sin embargo, estas técnicas son solo el comienzo. La iluminación en el retrato es un arte en constante evolución, y con creatividad y experimentación, es posible diseñar configuraciones mucho más complejas y personalizadas que lleven tus retratos al siguiente nivel.

Te animamos a que pruebes diferentes tipos de iluminación o incluso combines los esquemas más conocidos para crear tus propias configuraciones. La práctica y la experimentación son claves para entender cómo la luz interactúa con el sujeto y cómo puedes aprovecharla al máximo. No tengas miedo de salir de lo convencional, porque en el proceso descubrirás lo que mejor funciona para tu estilo y visión artística. ¡La experiencia siempre será tu mejor maestra!

Artículo y Fotografías de:

MIGUEL MARTÍNEZ

 @miguelmartinezfotografo

www.magazinetfcdpro.es

191

Magazine TFCDFPro

FOTÓGRAFO

JULIO CRUZ

En esta ocasión, tenemos el placer de conversar con Julio Cruz, un fotógrafo amateur que, cámara en mano, ha encontrado una forma única de conectarse con el mundo que lo rodea. Su pasión por capturar la belleza de los paisajes, los momentos cotidianos y los pequeños detalles que muchos pasan por alto, lo ha llevado a crear imágenes que inspiran y cuentan historias.

A pesar de no dedicarse profesionalmente a la fotografía, su entusiasmo y dedicación son innegables. Hoy nos hablará sobre cómo comenzó su relación con la fotografía, las emociones que busca transmitir en sus imágenes y qué lo motiva a seguir explorando y aprendiendo en este arte.

Bienvenido, Julio Cruz, ¡es un gusto tenerte aquí!

¿Puedes presentarte y compartir cómo te iniciaste en la fotografía?

Hola, soy Julio.

Un fotógrafo amateur apasionado por capturar la belleza del mundo que me rodea.

¿Hubo un momento o experiencia específica que despertó tu pasión por este arte?

Desde que tomé mi primera cámara mayormente, una Sony pequeña y compacta de segunda mano. A partir de ahí, he estado inmerso en el arte de la fotografía, explorando diferentes estilos y técnicas.

¿Cuál ha sido tu proyecto o sesión de fotos favorita hasta ahora y por qué?

La sesión de fotos que más me ha llenado personalmente, fue un especial de halloween que hice en 2023 donde quise representar a la diosa Hecate con tres modelos. Después de ver los resultados, el nivel de satisfacción fue bastante gratificante.

¿Qué aprendiste de esa experiencia y cómo marcó tu estilo o perspectiva como fotógrafo?

Bueno, el especial halloween de ese año fue un poco caótico al principio, por que era la primera vez que tenía que dirigir a tres modelos a la vez y diferenciar tres personalidades diferentes. Particularmente me siento más cómodo haciendo fotografía oscura, aunque también me desenvuelvo bien con otros estilos.

¿Cómo encuentras inspiración para tus ideas de sesiones fotográficas?

La fotografía es más que un hobby para mí; es una forma de expresión. A través de mis imágenes, intento contar una historia, además de generar alguna emoción/impacto. Me emociona la idea de poder compartir mis perspectivas y, a través de mi lente, mostrar cómo veo el mundo.

¿Tienes algún ritual, fuente de referencia o técnica que te ayude a mantener la creatividad?

La música no puede faltarme, por ejemplo a la hora de editar. Según de la temática que haya sido la sesión, será la música. Por ejemplo, me gusta darle un toque cinematográfico a las fotos, ya que una de mis inspiraciones, es el cine en general. Es una fuente inagotable de ideas.

¿Cuál es tu proceso creativo al planificar una sesión de fotos?

Primeramente, busco inspiración de un tema en concreto consensuado con la/el modelo, aunque la mayor parte terminamos improvisando en las sesiones. Después buscamos vestuario y localización.

¿Cómo combinas tus ideas con las expectativas del cliente o modelo?

Claro, sí. Por supuesto. Yo creo que cada fotógrafo que tiene su identidad, debe de introducir su propio toque y estilo propio. Al fin y al cabo, eso sirve para diferenciarnos unos de otros.

LIÓCRUZ

¿Cómo eliges tu equipo de fotografía y cuáles son tus herramientas preferidas?

Bueno, yo no dispongo de un gran equipo. Pero con lo que tengo trato de defenderme ya que en este mundillo tienes que ir renovandote e ir haciendo inversiones para ir mejorando tu equipo.

¿Hay alguna pieza de equipo que consideres indispensable en tu trabajo?

Hablando de mis "artilugios" preferidos, pues por excelencia mi Nikon D7000 junto con dos objetivos; 50-200mm y 18-107mm. Además, de varios focos de colores si se precisa en ese momento.

¿Que tecnica utilizas para manejar condiciones de iluminacion dificiles? ¿Tienes algún truco o consejo para lograr resultados profesionales en situaciones complicadas?

Bueno, normalmente suelo hacer las sesiones en exteriores y con luz natural. Pero cuando las hago en interior, para solucionar ese aspecto, suelo utilizar mis pequeños focos y jugar con el triangulo de exposicion: ISO, apertura y velocidad de obturacion.

¿Cómo te mantienes inspirado y continúas creciendo como fotógrafo? ¿Sigues tendencias, asistes a cursos o prefieres aprender a través de la práctica?

Intento estar a la ultima pero sin alejarme de mi estilo. Aprendo por mi cuenta mediante practica, tutoriales, truquillos de otros fotografos que luego los llevo a cabo para ver los resultado. Ensayo y error mayormente.

¿Qué parte del proceso fotográfico disfrutas más: planificar, capturar o editar las imágenes? ¿Por qué ese momento en particular es tan especial para ti?

Si hay alguna tematica en especial, planificarlo. Pero la edicion posterior y ver el resultado esperado, eso me llena de satisfaccion.

¿Qué consejo le darías a alguien que recién comienza en el mundo de la fotografía? ¿Qué lecciones aprendiste al principio que te gustaría haber sabido antes?

Principalmente, que aprenda todo sobre la exposición. Ese el principal concepto básico de la fotografía. Aprender a capturar la luz, y sobre todo, practicar mucho. Que aprenda a escuchar consejos, sobre todo si son constructivos y encajar las criticas. Por lo demas, que siga sus propias reglas.

¿Qué esperas lograr en el futuro con tu carrera fotográfica?

Trabajar de ello, ya que es lo que me apasiona.

¿Hay algún tipo de proyecto, estilo o colaboración que sueñes realizar?

Mi primera exposicion fotografica. Pero pensando a la largo plaza, especializarme en fauna salvaje o fotografia periodisca. Son dos estilos que me apasionan.

¿Cómo defines tu estilo fotográfico y cómo ha evolucionado con el tiempo?

Me suelo mover por varios estilos, pero la fotografía urbana me apasiona. Además de que la mayor parte de las fotografías que hago, son de exterior. Soy muy callejero y eso lo tomo a mi favor.

¿Qué factores han influido más en tu desarrollo como artista?

Mi mirada artística, mis sentimientos, deseos o pensamientos como fotógrafo. Y lo más importante, mi capacidad de observación en los detalles.

¿Qué papel juega la edición en tu trabajo?

Particularmente me gusta editar mis trabajos. Creo que es una cosa indispensable para expresar lo que uno tiene en su interior.

¿Prefieres mantener tus imágenes naturales o usas la edición para expresar tu visión artística?

Depende. Mayormente suelo editarlas. Pero si después de la captura me gusta lo que veo, la dejo sin más.

¿Cómo manejas los retos de trabajar con diferentes modelos o clientes?

“Manejar” a los modelos para posar es una cuenta pendiente que tengo. Me defiendo, pero en ese aspecto debe mejorarlo.

¿Tienes alguna técnica para construir confianza y comodidad durante las sesiones?

Mediante la música para crear ambiente. Me gusta hablar con el modelo y si tiene una historia que contar, que me la cuente. Me gusta saber de la persona a la que voy a fotografiar. También intento que las sesiones sean amenas y divertidas para mejorar la experiencia.

¿Qué impacto esperas que tus fotografías tengan en las personas que las ven?

Generar una emoción en la persona que ve mis fotografías. Hacerles pensar y no dejar a nadie indiferente.

¿Hay algún mensaje o emoción que siempre intentes transmitir a través de tu trabajo?

Un mensaje que trascienda e inspire a las personas. Dejar mi propia marca en este mundo a través de las imágenes. Simplemente eso.

EL EQUIPO **TFCDDP**

Colaborar con nosotros

Nuestro objetivo no es otro que dar calidad al Magazine, aparte de pasar un rato divertido y hacer trabajos diferentes, y de ese modo promocionar a modelos, estilistas y maquilladores/as que colaboren en las sesiones.

Lo habrás visto en anuncios, o te lo habrán contado, y es cierto, nuestro equipo realiza sesiones TFC D especiales artísticas y diferentes, cuyo resultado se verá en la publicación del Magazine.

Nuestro objetivo no es otro que dar calidad al Magazine, aparte de pasar un rato divertido y hacer trabajos diferentes, y de ese modo promocionar a modelos, estilistas y maquilladores/as que colaboren en las sesiones.

¿Como puedo colaborar?

Fotógrafo@ - Diseñador/a
Model@ - Maquillador@

**Date a conocer, ó
muestras tu últimos
proyectos en nuestros
magazine**

**” Muestra tus
proyectos**

- 1. Enviando fotografías con calidad e interés*
- 2. Redactando puntualmente artículos sobre aquella disciplina fotográfica que realizas, redactando reviews o análisis.*
- 3. Proponiendo tu candidatura como colaborador regular de una sección.*

Si estas interesado/a pide más información info@magazinetfcdpro.es

COLLABORA

HELMUT NEWTON FOTÓGRAFO (1920-2004)

Helmut Newton (1920-2004) fue uno de los fotógrafos más influyentes del siglo XX, conocido por revolucionar la fotografía de moda con su audaz combinación de glamour, erotismo y narrativa visual. Su estilo distintivo desafió las convenciones de su época, convirtiéndolo en un icono de la industria y una referencia obligada para generaciones de artistas visuales.

Nacido como Helmut Neustädter en Berlín, Alemania, el 31 de octubre de 1920, Newton creció en una familia judía acomodada. Desde joven mostró un interés por la fotografía, adquiriendo su primera cámara a los 12 años. En 1938, tras la llegada al poder del régimen nazi, se vio obligado a huir de Alemania, estableciéndose primero en Singapur y posteriormente en Australia, donde adoptó el apellido Newton.

En Australia, se unió al ejército durante la Segunda Guerra Mundial y, tras finalizar el conflicto, abrió su propio estudio de fotografía en Melbourne. Durante esta etapa, comenzó a desarrollar un estilo visual que combinaba sofisticación con un toque provocador.

En la década de 1950, Newton se mudó a Europa para perseguir una carrera en la fotografía de moda. Su gran oportunidad llegó en los años 60 y 70, cuando comenzó a colaborar con revistas de prestigio como Vogue, Elle y Harper's Bazaar. Fue durante este periodo cuando definió su estética característica: mujeres poderosas, sofisticadas y sexualmente liberadas, retratadas con un enfoque teatral y un uso magistral del blanco y negro.

Newton desafió los límites de la fotografía comercial al incorporar elementos de erotismo, surrealismo y narrativa. Su serie "Big Nudes", una colección de imágenes de gran formato que mostraban a mujeres desnudas en poses confiadas y autoritarias, es un ejemplo paradigmático de su visión.

www.magazinetfcdpro.es

Estilo y Temáticas

El trabajo de Helmut Newton se caracteriza por su capacidad para combinar el glamour de la moda con una exploración provocativa de la sexualidad y el poder. Sus fotografías suelen tener un aire cinematográfico, con escenarios cuidadosamente seleccionados y una iluminación dramática que realza los contrastes.

Algunas de las temáticas recurrentes en su obra incluyen:

El poder femenino: Newton celebraba a las mujeres fuertes y seguras de sí mismas, desafiando los estereotipos de género.

Erotismo y fetichismo: Sus imágenes a menudo incluían referencias a corsetería, látex, tacones altos y otros elementos asociados con el deseo.

La tensión narrativa: Muchas de sus fotografías evocan historias implícitas, dejando al espectador imaginar el contexto o la continuación.

Controversias y Críticas

A pesar de su éxito, Newton también fue objeto de críticas por parte de quienes consideraban que su obra cosificaba a las mujeres. Sin embargo, él defendía su visión artística argumentando que sus modelos eran representaciones de fuerza y control, no de vulnerabilidad. Su legado sigue siendo objeto de debate, pero es innegable que redefinió los estándares de la fotografía de moda.

www.magazinetfcdpro.es

www.magazinetfcdpro.es

Legado y Reconocimientos

Helmut Newton falleció en un accidente automovilístico en Los Ángeles en 2004, pero su impacto en la fotografía perdura. Su trabajo ha sido objeto de exposiciones en los museos más prestigiosos del mundo, y la Helmut Newton Foundation en Berlín se dedica a preservar y celebrar su legado.

Newton no solo capturó imágenes; creó un universo visual que desafió las convenciones y celebró la belleza, el deseo y la individualidad. Su influencia sigue viva, inspirando a una nueva generación de creadores que buscan fusionar la moda con el arte y la narrativa.

Ya estamos preparando el siguiente número del magazine

Animate y participa con nosotros

Date a conocer, ó
muestras tu últimos
proyectos en nuestros
magazine

1. *Enviando fotografías con calidad e interés*
2. *Redactando puntualmente artículos sobre aquella disciplina fotográfica que realizas, redactando reviews o análisis.*
3. *Proponiendo tu candidatura como colaborador regular de una sección.*

Si estas interesado/a pide más información info@magazinetfcdpro.es

siguenos

 [magazinetfcdpro](https://www.facebook.com/magazinetfcdpro)

 [@magazinetfcdpro](https://www.instagram.com/magazinetfcdpro)

CONTACTO

 info@magazinetfcd.pro.es
www.magazinetfcdpro.es

