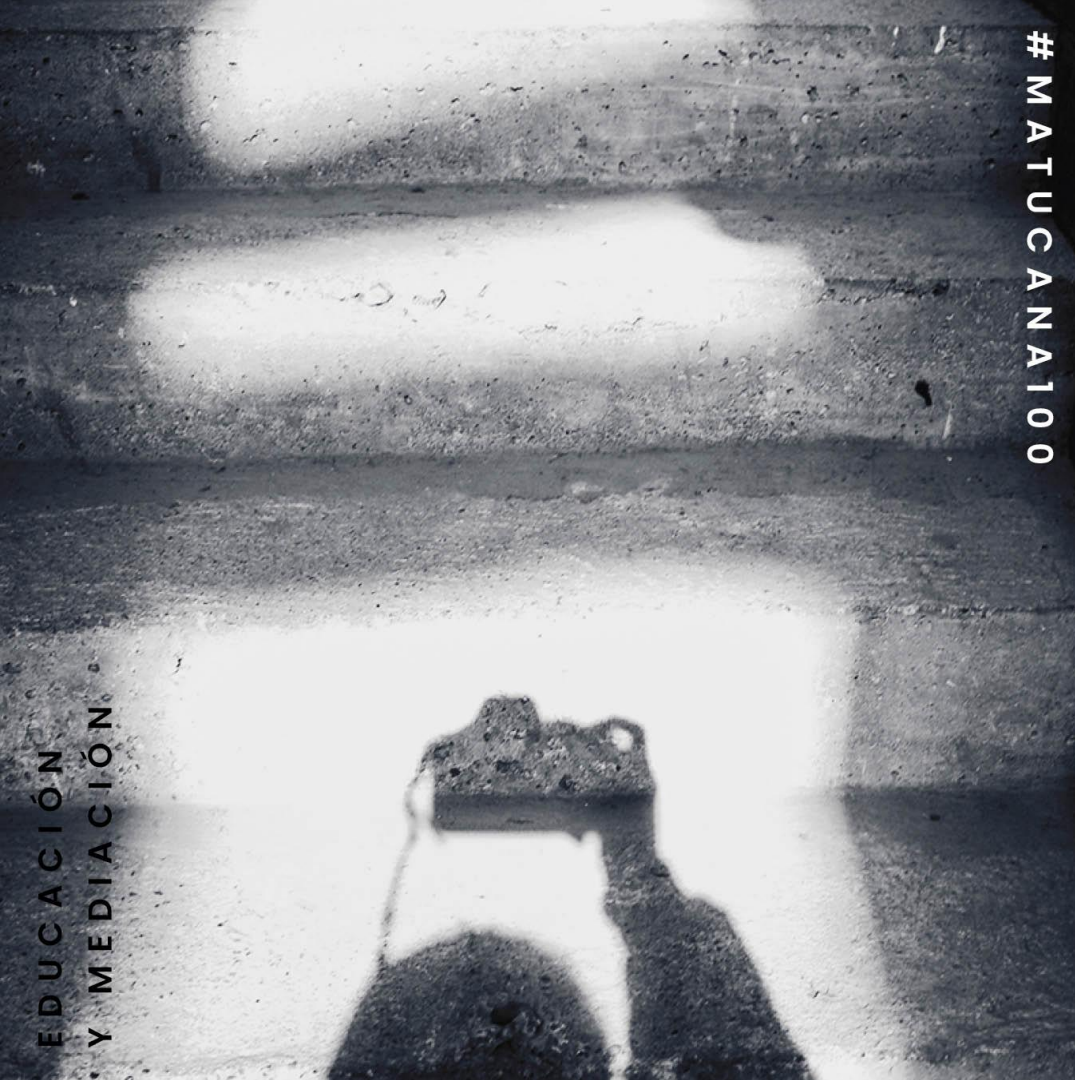


#MATUCANA100

FOTOGRAFÍA EXPERIMENTAL

Taller vacaciones de invierno

EDUCACIÓN
Y MEDIACIÓN



PRESENTACIÓN

¡Hola! Te presentamos este pequeño manual técnico de fotografía y de post-producción para que puedas practicar para el taller de Fotografía Experimental de Matucana 100, pero también esperamos que te pueda ser útil para cualquier ocasión. Recuerda que este puede ser el primer paso para adentrarte en la fotografía tanto de manera recreativa o profesional, tú decides.

Anímate a practicar, no importa el aparato fotográfico que tengas, aquí aprenderás a sacar provecho de tu herramienta.

Y recuerda: una buena fotografía se **crea** desde tu mente, no desde la cámara más lujosa, solo debes aprender a educar tu ojo y a manejar las herramientas y conocimientos a tu favor.

PRIMERO LO PRIMERO: ÁREAS DE LA FOTOGRAFÍA

Una de las tantas maravillas de la fotografía, es su versatilidad. Podrías ejercerla desde múltiples áreas o implementarla en lo que más te interese. Además de decidir trabajar en análogo o digital, blanco y negro o a color, estos son solo algunos ejemplos de espacios desde donde puedes ejercer y apreciar la fotografía.

Importante: bajo a cada fotografía expuesta en este cuadernillo, siempre encontrarás el nombre de la autora de la imagen, y si cliques su nombre, te redirigirá a la fuente de esta fotografía. Esto es primordial: nunca olvides mencionar a la o el autor de cada fotografía que utilices.

Fotografía registro de espectáculos

Al ser un show en vivo y con constante movimiento, necesitas trabajar con velocidades altas para captar el movimiento, así como un apertura focal media-baja dependiendo de la iluminación de tu entorno y las luces del escenario

Tags: [#conciertos](#) [#música](#)
[#artes escénicas](#) [#shows](#) [#luces](#) [#colores](#)



Valentina Palavecino [@valpalavecino](#)





Romina Salas [@romy_darko](#)

Fotografía editorial

Trabajar en estudio suele implicar otras herramientas de fotografía profesional como flashes externos, trípodes, paraguas, luces led, etc. Pero ya hemos aprendido que en la fotografía todo puede ser una fantasía, podemos lograr resultados hermosos preparando el lugar, los accesorios, la indumentaria, las luces e incluso trabajar en conjunto con otro tipo de artistas, como maquillistas, modelos y artistas. Tú manejas completamente la escena para crear esta fotografía.

Tags: [#retratos](#) [#maquillaje](#) [#moda](#) [#artistas](#) [#modelos](#) [#actuación](#)

Fotografía documental

El registro de una acción en particular podemos llamarlo documento, archivo. Es ese momento importante que queremos guardar y exponer como registro de memoria. Al ser eventos públicos, la velocidad de obturación debe ser rápida para congelar el momento, como siempre acomodando la apertura focal dependiendo de la luz natural y buscando algún objetivo que te parezca visualmente atractivo o por su contenido significativo. Prepárate con vestimenta cómoda y liviana, para tomar una buena toma, todo vale.

Tags: [#registro](#) [#documental](#) [#memoria](#) [#reporte](#)
[#periodismo](#) [#gente](#) [#calle](#)



EMS, Joselyn Torres @ph.ems



Zaida González [@zaidagonzalezrios](https://www.instagram.com/zaidagonzalezrios)

Fotografía artística

Si bien todo tipo de fotografía requiere de creatividad, en el arte es absolutamente primordial. Experimentar es parte importante, buscar entre distintas técnicas y materialidades; en la fotografía artística no hay límites. Pero el arte no vive de belleza, su mayor sustento es el contexto, el mensaje, la crítica. En la fotografía artística, la imagen debe hacer reflexionar al espectador. Nunca olvides el mensaje tras la imagen, todos tenemos algo que decir.

Tags: [#arte](#) [#fotografía análogo](#) [#pintura](#) [#artes visuales](#) [#crítica](#)

Fotografía y arquitectura

Si bien la foto que observamos se trata de una intervención de arte, también es un buen referente en el área de arquitectura, ya que mezcla la arquitectura con el monumento. Este tipo de fotografía debe ser meticulosa, ángulos abiertos que no distorsionen la imagen y mucha precisión en el enfoque y la definición.

Tags: [#arquitectura](#) [#monumentos](#) [#blanco y negro](#) [#arte](#)



Andrés Durán [@andres_duran_d](#)





Martín Iturrieta @[m_iturri](#)

Fotografía e-commerce

La publicidad es un área que utiliza la fotografía como su mayor herramienta. Si bien suele ser trabajada en estudio, todo se trata de presentar el producto pensando en una imagen... apetitosa a la vista. Ayuda el uso de colores vistosos, fondos limpios y un buen enfoque, siempre utilizando las luces a tu favor. Recuerda que todo es tu decisión, puedes fotografiar objetos o incluir otras áreas de la fotografía, como el retrato y la moda

Tags: [#e commerce](#) [#productos](#) [#publicidad](#)



Recuerda que estos son solo algunos ejemplos de áreas en donde puedes trabajar la fotografía, la cámara y la imagen son un lenguaje que mientras practiques, mejor podrás saber qué es lo que quieres hacer tú con la fotografía.

Algunas otras áreas:

#moda #arte #periodismo #documental #arquitectura
#publicidad #maquillaje #retratos #paisajes #naturaleza
#animales #eventos #sesiones de fotos

¿Se te ocurre otra área u ocasión para ejercer la fotografía? ¡Anótala! siempre debes contar con papel y lápiz para anotar cada idea que te pueda ayudar a desarrollarte en la fotografía.

TIPOS DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS: ANÁLOGAS



La fotografía análoga es absolutamente primordial si quieres saber más sobre fotografía. La llamada **cámara automática** se trata de una versión más cómoda y moderna de las cámaras usuales de la época, que eran mucho más grandes y pesadas. Con esta pequeña no necesitas lentes ni flaches extras, no existe el modo manual, solo abrir el lente y capturar. Funcionan a pilas y a película de 35 mm, aunque también las hay en formato para película de 120 mm.

Existen muchos tipos de cámaras análogas, o formas de crear una fotografía de manera análoga, estas son solo las más usuales.

Esta debería ser la reina. La **cámara análoga profesional** sigue siendo primordial en la fotografía, ya que las cámaras actuales están diseñadas desde ella. Algunas incluyen un medidor automático en el visor que se ajusta según la luz y la apertura en que esté el lente. Este es completamente manual, debes girarlo hasta encontrar la apertura que te indique el medidor. Eso sí, gran parte de estas cámaras no tienen ese medidor de ayuda, o con los años es lo primero en averiarse, entonces ¿qué queda? calcular mentalmente tú mismo cuál crees que es la configuración de velocidad y de apertura según las condiciones lumínicas que tengas a tu alrededor. Puedes obtener tus fotografías con el proceso de revelado (película en negativo) y de impresión a papel. Este hermoso arte de revelado puede ser realizado en laboratorios con los químicos correspondientes o simplemente enviarlas a revelar en cualquier tienda de fotografía.



TIPOS DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS: DIGITALES

La **cámara compacta** te permite tener todo lo que necesitas para hacer una foto en una máquina pequeña y fácil de manejar. Algunas pueden funcionar en modo manual aunque lo más usual es que sean automáticas, ella hace la medición de la luz por ti.



Una **cámara profesional** se identifica de esta forma: el lente se separa del cuerpo de la cámara. Es decir, puedes usar distintos lentes dependiendo del resultado que busques. Por esto, es mucho más manual que todas las demás, ya que debes saber escoger el lente óptimo y controlar tú mismo los ajustes. Eso sí, al ser digitales, también cuentan con facilidades como modos más automáticos.



Utilizar la cámara de un **smartphone** tiene grandes ventajas, la principal: siempre lo llevamos a mano, te permite estar siempre disponible para una toma. Además, puedes editar la fotografía inmediatamente, ya sea con aplicaciones de edición o con la misma configuración de la imagen que te permita tu teléfono.



Al punto medio entre la cámara compacta y la profesional, le llamaremos cámara **semi-profesional**. Te entrega más responsabilidad de configurar la toma, mucho más manual, aunque también es muy amigable en modo automático. Te permite un zoom y funciones profesionales pero de manera más rápida y en una sola máquina.



HORA DE APRENDER: MODO MANUAL

Los siguientes tips pueden ser útiles en cualquier aparato fotográfico, ya que los teléfonos de las últimas generaciones muchas veces incluyen la modalidad de poder modificar las condiciones de la captura. En cámaras, vendrán siempre con estas alternativas.

Tres funciones que no puedes olvidar:

Velocidad de obturación



Es el tiempo que le tomará a la cámara cerrar el lente. Imagina que el lente es tu ojo y estamos contando cuántos milisegundos tardas en un pestaño. Si la velocidad es lenta, habrá más tiempo para que puedas ver antes de cerrar el ojo completamente. Es decir, el lente tendrá más tiempo para que entre luz y capte lentamente la imagen.

Apertura de diafragma

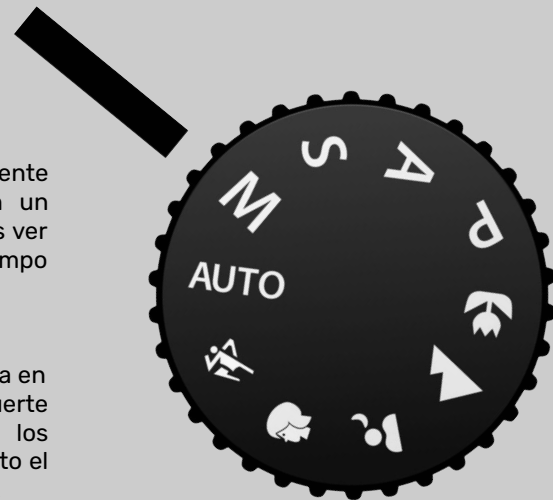


Ya que el lente podría ser tu ojo, la apertura de diafragma sería la forma en que regulamos que tanto entrecerramos los ojos. Si el sol está muy fuerte o tenemos una luz directa y fuerte a los ojos, instintivamente los entrecerramos para evitar tanta luz. Esto es igual, mientras más abierto el lente, más luz entrará, mientras más cerrado, menos luz tendrá la foto.

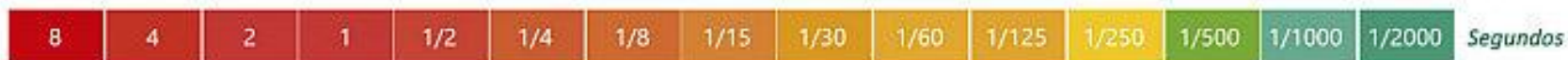
ISO



La ISO tiene su origen en la fotografía análoga, ya que se trataba de la capacidad que tenían las películas de absorber la luz. Si vas a ocupar una película para tomar fotos en un día nublado, necesitarás una de por lo menos 400 para iluminar la imagen. Para un día normal de sol, se utiliza una de 100, 120 o 200. En las cámaras digitales aún funciona de forma similar, aunque ya no tiene el mismo sentido que en la foto análoga, sí controla la sensibilidad de la cámara al absorber la luz. Recuerda que debes controlar el ISO siempre teniendo en cuenta también la velocidad de obturación y la apertura del diafragma, los tres en sincronía hasta lograr el resultado que busques.



VELOCIDAD DE OBTURACIÓN



Sujeto Tripidado o Movido

Posible
Desenfoque

Sujeto Estático

+ Lenta

+ Rápida



Velocidad de
obturación
RÁPIDA



Velocidad de
obturación
MEDIA



Velocidad de
obturación
LENTA

APERTURA DE DIAFRAGMA

f/1.4



f/2



f/2.8



f/4



f/5.6



f/8



f/11

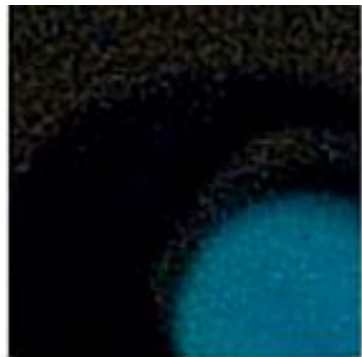


f/16

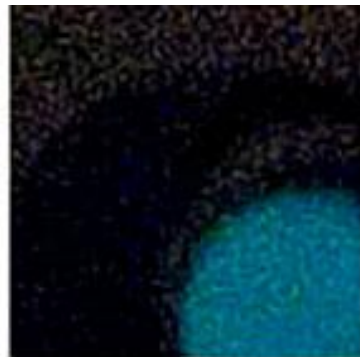




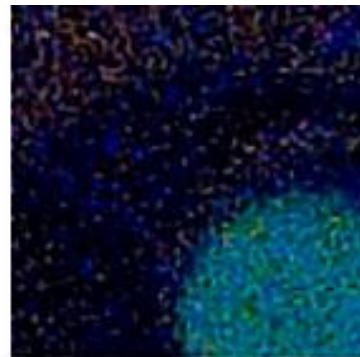
ISO 100



ISO 400



ISO 800



ISO 1600



f/5,6 - 1/10 s - 100 ISO

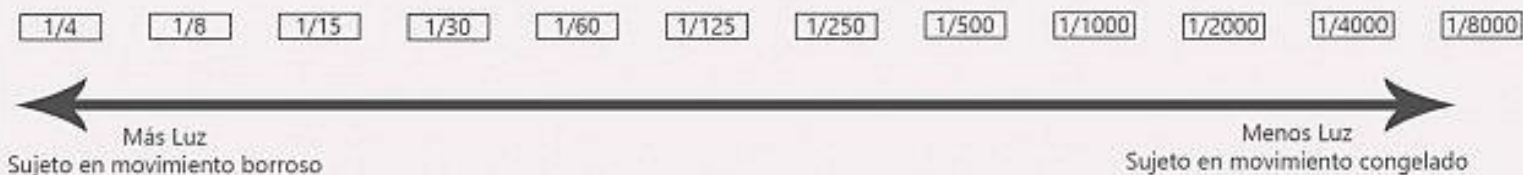


f/4 - 1/1000 s - 3200 ISO

Apertura de Diafragma



Velocidad de Obturación



Sensibilidad ISO



EJERCICIOS PARA MEJORAR TU TÉCNICA

La única forma de que vayas notando avances en tu técnica es fotografiando **mucho**, pero por sobre todo, observando tu trabajo.

Un ejercicio muy práctico es tomar varias fotografías de un mismo objeto, en el mismo lugar y el mismo ángulo (o lo más parecido que puedas). Cada fotografía que tomes la tomarás con una configuración distinta. Probarás tres formas como mínimo:

Ajusta tu cámara en modo manual y toma una foto al objeto con una **velocidad de 1/250, una apertura de f/5.6 y un ISO de 100.**

Toma otra fotografía, mismo momento, lugar y ángulo con una **velocidad de 1/30, apertura de f/11 y un ISO de 200.**

Por último, toma otra fotografía esta vez con una **velocidad de 1/1000, apertura de f/2.8 (o tan bajo como te permita tu lente o tu cámara) y un ISO de 800.**

Compara los resultados sin editar, recuerda que siempre es mejor observar las fotos en computadora para que veas mejor las diferencias. Mantener un buen enfoque a la hora de tomar las tres fotografías también es importante, así también aprovechas de practicar tu **enfoque manual.**

HORA DE APRENDER: EDICIÓN POST-PRODUCCIÓN

LUCES: Si tomaste una foto muy oscura, puedes recuperar ciertas zonas moviendo la iluminación de tu imagen. En caso contrario, ante exceso de luz, también puedes modificarlo a tu gusto.

SOMBRAS: Bajar las sombras también puede ayudarte a recuperar zonas que estén demasiado oscuras, aunque también en ocasiones puedes darle más sombra a la fotografía para darle más dramatismo. Recuerda que las sombras también son muy importantes para la profundidad y la perspectiva.

BLANCOS: Si elevas esta opción, lo que harás es intensificar las zonas blancas de la imagen, solo las blancas.

NEGROS: Si elevas esta opción, lo que harás es intensificar las zonas negras de la imagen, solo las negras. Al igual que con los blancos, puedes acomodarlos dependiendo de lo que busques, pero siempre trabajalos a la par.

INTENSIDAD: Intensificará todos los tonos de la imagen.

SATURACIÓN: Intensificará los colores, todos a la vez. Si bajas absolutamente, la imagen quedará desaturada, o sea, en gama de grises.

CONTRASTE: En palabras simples, esta será la definición y separación de formas y colores que tenga la fotografía, puedes intensificarlos para tener una imagen más definida y de líneas marcadas, o buscar un resultado más suave bajando el contraste.

Taller de Fotografía Experimental

Si llegaste hasta aquí ¡felicidades! es probable que hoy sepas un poquito más sobre el arte de la fotografía.

Recuerda que este es solo una introducción, un empujoncito para que te encantes cada día más con la fotografía. Lo más importante es la práctica, toma fotos a cada cosa que llame tu atención, prueba distintas configuraciones e incluso integra elementos como luces focalizadas, luces de colores, micas de colores o transparencias que funcionan como filtros análogos, juega con sombras o las figuras que puedas crear con tus sombras, abre tu mente y experimenta con la imagen. La post-producción también debes aprenderla como parte del proceso creativo, experimenta con lo aprendido y sigue descubriendo formas de trabajar la post-producción.

El objetivo de este taller es aprender a conocer la fotografía desde la creatividad, aprender que una foto no es solo un registro, una fotografía se crea desde tu mente hasta su post-producción y ¿la verdad? puede ser un proceso eterno, siempre puedes volver al origen y crear una nueva imagen. Desde el área que más te interese, es tiempo de entender la fotografía como un idioma visual, tu herramienta y tu lenguaje.

EMS, Joselyn Torres
Equipo de Educación y Mediación
Matucana 100

BIBLIOGRAFÍA Y SITIOS DE INTERÉS

Sitios webs

[Xataka Foto](#)

[DZOOM](#)

[Enfoque Cubano](#)

[Fotografía Esencial](#)

[Behance](#)

Redes sociales

[Arde Fotografía](#)

Colectivo de fotografías

[Cooperativa Atkins](#)

Cooperativa de fotografía experimental
análoga

[Granada](#)

Colectivo de fotografías

[Letargo](#)

Revista de fotografía

[Migrar Foto](#)

Plataforma de fotografía

Lecturas

[La Camara Lucida, Roland Barthes](#)

[El Acto Fotográfico, Philippe Dubois](#)

Material extra

[Drive Taller de Fotografía](#)

Además de las lecturas en pdf, también
encontrarás manuales de fotografía que te
servirán para practicar.

