

TALLER DE RETRATO - ESTELA DE CASTRO

Mirar, sentir, respirar...propongo disparar menos y pensar más. Cuidar cada centímetro de esa porción del mundo que hemos elegido para crear una imagen, para contar una historia, para hacer un retrato.

Este taller de retrato invita a observar la luz y reflexionar sobre ella, a mirar con detenimiento cada elemento que forma parte de nuestras imágenes, porque todo lo que están dentro de ellas, tiene una lectura, con lo cual debemos analizar cada detalle, como lo haría un pintor.

El retrato es uno de los géneros más complejos de la fotografía, y es que no sólo incluye aspectos técnicos como el manejo de la luz o la composición, también debemos enfrentarnos cara a cara con la persona a la que vamos a fotografiar.

Nuestra actitud es fundamental a la hora de retratar a alguien. Podemos aprender la técnica, pero si no mostramos confianza, no sabemos dirigir, no controlamos el lenguaje corporal o no nos mostramos de una manera abierta y natural, difícilmente vamos a conseguir que la persona que tenemos delante se muestre tal y como es.

Un retrato es la interpretación que hacemos de la persona a la que fotografiamos, no se trata sólo de intentar retratar parte de su alma, se trata de dejar la nuestra en cada una de nuestras fotografías que realizamos.

Comenzaremos con la presentación de los alumnos y alumnas, para ello deberán traer en un pendrive entre 3 y 4 retratos. A través de ellos podremos ver donde están sus mayores dificultades a la hora de hacer un retrato.

Contaré mi método de trabajo, trucos y anécdotas. Hablaremos de los errores más comunes que solemos cometer a la hora de realizar un retrato y como corregirlos.

Realizaremos dos sesiones fotográficas. Dispararemos tanto con luz natural como luz artificial, utilizando diferentes recursos con los que podremos crear varios esquemas de iluminación, de una forma muy sencilla pero efectiva.

Nos tomaremos el tiempo necesario a la hora de disparar, cuidando primero la luz, seguida de la composición y por último prestaremos especial atención a la colocación del cuerpo del retratado y como dirigirle, elementos fundamentales para poder realizar un retrato.

Cada alumno y alumna que asistan al taller tendrán un tiempo para poder crear una imagen, en el que les iré guiando en todo momento. Para ello es imprescindible traer la cámara y saber usarla en modo manual, es recomendable asistir con trípode.

ESTELA DE CASTRO

Madrid 1978.

Fotógrafa y docente especializada en fotografía de retrato. Parte de su obra personal se encuentra fuertemente vinculada a la lucha por los derechos humanos y los derechos de los animales.

Se inicia realizando estudios de fotografía en la escuela Look de Madrid desde los 15 años. Posteriormente trabaja como ayudante de fotógrafo durante un año en los estudios Ciclorama (Madrid). En su desarrollo como autora se especializa a través de talleres y cursos con algunos de los fotógrafos nacionales más importantes como Javier Vallhonrat, Óscar Molina, Eduardo Momeñe, Valentín Vallhonrat, Manuel Outumuro o Sofía Moro.

En 2011 comienza el proyecto personal Fotógrafos en el que retrata a los grandes maestros y maestras de la Fotografía Española y con el que obtiene una de las Becas del Seminario de Fotografía y Periodismo de Albarracín en 2012. Este trabajo ha sido expuesto en la sección oficial de PhotoEspaña 2014 (sala Tabacalera de Madrid) con producción financiada por el Ministerio de Cultura y posteriormente en el CAF, Centro Andaluz de la Fotografía (Almería), el Festival Revela-t (Barcelona) y el Festival Granada Eclipsa.

Entre 2017 y 2019 desarrolla su proyecto Zoocosis, con el que retrata y denuncia el encierro que sufren los animales en el Zoo. Participa con ello en el proyecto Capital Animal, dirigido por Rafael Doctor, que se expone en Casa Encendida (Madrid), en el Centre del Carmen (Valencia), en el espacio Las Cigarreras (Alicante), en el Festival Revela-t (Barcelona) y en el espacio Est_Art (Madrid).

En 2017 crea y dirige PHES Fotografía Española Solidaria proyecto con carácter social que a través de la fotografía y una serie de acciones tiene como objetivo ayudar en la problemática de la crisis migratoria. El proyecto logra recaudar suficientes fondos como para ser destinados tanto al trabajo de asistencia a personas que huyen de sus países como a la ayuda a animales atrapados dentro de la guerra en Siria. PHES ha logrado organizar ya dos ediciones de exposición y subasta que han tenido lugar en el Centro Universitario de Artes TAI de Madrid.

Con la experiencia de PHES en 2018 crea 33.293. Proyecto que da voz a más de 100 personas desplazadas de sus hogares de 17 nacionalidades diferentes utilizando la fotografía como herramienta. 33.293 se expone en el Festival Revela-t (Barcelona), Bienal Foto Úbeda (Jaén), en el CAF (Almería), en la Escuela de Artes Visuales Lens (Madrid) y en el espacio Banco Editorial (Madrid).

Desde el 2014 tiene también una dilatada carrera como docente siendo parte del equipo de formación de la Escuela de Fotografía Efti, la Escuela de Artes Visuales Lens y con el Centro Universitario de Artes TAI de Madrid. Además, lleva años impartiendo numerosos talleres de retrato a nivel nacional y siendo asidua en festivales de fotografía nacionales como ponente.

En 2019 recibe el encargo de realizar los Retratos Oficiales de SS.MM. los Reyes y la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía.

En 2020 participa junto a 42 fotógrafos y fotógrafas en el proyecto impulsado por Eduardo nave "Tiempo Detenido" con su proyecto "Resiliencia" co-editado por La Fábrica y Fundación ENAIRE. En 2020 crea su proyecto "The Animals" con el que pretende concienciar sobre el maltrato animal. En el retrata animales rescatados de situaciones de abandono, caza, circo, zoo, laboratorios, atropellos, criaderos, tráfico ilegal...

En 2021 la serie documental "Detrás del Instante" emitida en TVE2, dedica un capítulo a su trayectoria como fotógrafa. Recibe el segundo premio de la Fundación ENAIRE y su libro "Zoocosis" editado por Banco Editorial es seleccionado por PhotoEspaña.

Como fotógrafa freelance ha colaborado durante años para revistas como Esquire, Forbes y Tapas en retrato editorial, además de realizar múltiples portadas de libros para el grupo Planeta. Su trabajo ha sido publicado también en revistas nacionales e internacionales como El País Semanal, El Mundo, La Vanguardia, Babelia, Vanidad, FV, Getafe Capital, La Triuna, Universia, Global, Lecturas, Hola, ABC, La Razón, New Paper, Revista Carrete, Hablar en Arte, Revista Gráfica ó The Times.

Obras en la colección del Ministerio de Cultura, en el Centro de Arte Dos de Mayo CA2M, Fundación ENAIRE, Asamblea de Madrid, COEM y en diversas colecciones privadas.

Taller de Retrato 12h