

MASTERCLASS RETRATO/ FESTIVAL TRAGALUZ

Moník Molinet

Duración: 4 horas

OBJETIVO

Masterclass intensiva de 4 horas para artistas y fotógrafxs que desean consolidar su voz en el retrato contemporáneo. Moník Molinet acompaña a los participantes en la búsqueda de voz personal, definición de ideas, la elección de sujetos y la creación de imágenes cargadas de significado, donde la luz, el color y la emoción se convierten en herramientas para comunicar singularidad y perspectiva personal, fortaleciendo la voz propia y la capacidad de generar fotografías profundas y con sentido.

DIRIGIDA A

- Fotógrafos/as emergentes o en formación.
- Fotógrafos/as profesionales que quieran profundizar en el retrato contemporáneo.
- Estudiantes de arte, comunicación y diseño.
- Personas interesadas en la fotografía como herramienta narrativa, emocional de visibilización y transformación social.

QUÉ LLEVAR

- Cámara digital.
- Laptop con software de edición básica.
- Ropa cómoda para trabajo en exteriores.

Sugerencia de Cupo máximo: 15 personas

RESULTADOS

Los retratos realizados en el taller serán **publicados en las páginas oficiales del Festival Tragaluz y de la artista** como parte de la memoria colectiva de la experiencia.

TEMARIO

1. Introducción

- 1.1. Qué es un retrato.
- 1.2. Cómo definir qué queremos decir: creación del concepto.
- 1.3. Qué elementos constituyen una obra de arte.

2. Referencias y lenguaje fotográfico

- 2.1. Recorrido breve por obra de grandes retratistas.
- 2.2. El conflicto y la singularidad como vehículo emocional y narrativo.
- 2.3. Cómo acercarnos a construir una voz singular lejos de estereotipos.
- 2.4. Lenguaje fotográfico contemporáneo: referencias de artistas.

3. Preproducción fotográfica

- 3.1. Investigación previa del sujeto: cómo se ha contado visualmente.
- 3.2. Casting: cómo elegir a nuestro sujeto retratado.
- 3.3. Establecer vínculo con la persona retratada.
- 3.4. Elementos de apoyo: vestuario, dirección de arte, maquillaje, peinado, luz, óptica.
- 3.5. Locación: ambientación, escenografía, utilería.

4. Lenguaje visual y técnico

- 4.1. Planos y cortes.
- 4.2. Encuadres y usos.
- 4.3. Dirección en la escena: lenguaje corporal.
- 4.4. Protocolo en una sesión fotográfica.

5. La luz y el color

- 5.1. Tipos de luz.
- 5.2. Diagramas de iluminación (cenital y lateral).
- 5.3. Iluminar los ojos.
- 5.4. Sombras
- 5.5. Color como recurso expresivo.

6. Postproducción

- 6.1. Aprender del material. Entenderlo.
- 6.2. Edición y selección de la fotografía clave.
- 6.3. Postproducción final de la imagen.

7. Acción. Implementar lo aprendido con ejercicio práctico

7.1. Retrato en espacio público (1h):

Directriz: Encontrar y retratar a una persona que nos afecte o cuya singularidad nos atraiga, para crear un retrato complejo que involucre la mirada y opinión del fotógrafo/a.

7.2. Selección y edición (30 min):

Elegir una sola imagen, hacer edición mínima y compartirla para proyección.

7.3. **Presentación y debate (30 min):**

Proyección de fotografías y análisis colectivo.

BIO MONÍK MOLINET

Moník Molinet (Pinar del Río, Cuba, 1989) Artista visual cubana conocida por su activismo feminista, por la búsqueda y escrutinio de la identidad humana a través de sus autorretratos, ejercicio que ha sostenido por mas de diez años. Ha sido reconocida internacionalmente con diferente premios como «Humans of the World», otorgado por la plataforma Life Framer, la serie «Abuelas y Abuelos Prestados» obtuvo selección de jurado en el Open Doors Gallery (OD Photo Prize 2024) y Mención Honorífica en Innovate Grant 2024.