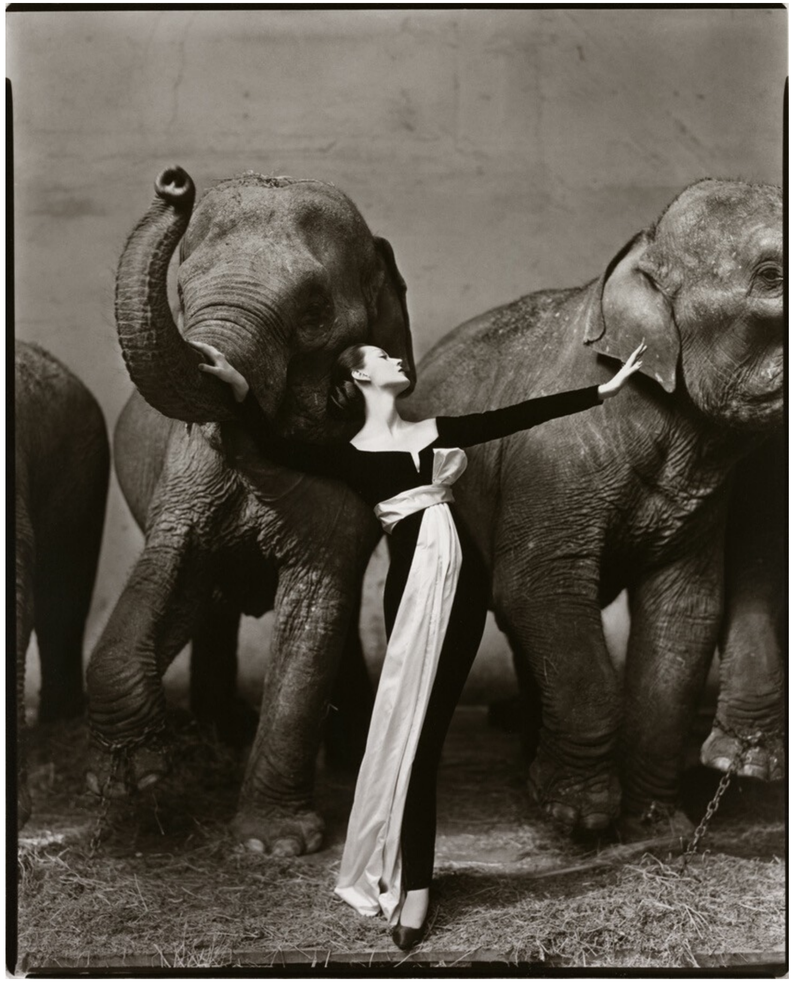
Retrato Editorial

Introducción al Retrato Editorial

¿Qué es el retrato editorial?

El retrato editorial es una fotografía **narrativa** pensada para acompañar o expandir un contenido editorial: un artículo, una entrevista, un reportaje, o incluso un tema de tendencia cultural o artística.



Introducción al Retrato Editorial

¿Qué es el retrato editorial?

El Retrato Editorial no busca únicamente capturar la apariencia del sujeto, sino **contar una historia visual** en conexión con el contenido textual o conceptual que acompaña.

Beyoncé by photographer Tyler Mitchell for Vogue

Introducción al Retrato Editorial

Características

- Tiene una carga **estética** fuerte: dirección de arte, estilismo, locaciones, luz y encuadre pensados estratégicamente.
- Muestra una relación directa o indirecta con la **narrativa** del tema abordado.
- Explora la **identidad** del retratado o plasma atmósferas que van **más allá** del simple registro.
- El retrato editorial no vende un producto; **seduce visualmente** y profundiza en la emoción o el mensaje.

Introducción al Retrato Editorial

Función del retrato editorial

- **Revistas tradicionales** (Vogue, Vanity Fair, The New Yorker, Rolling Stone, i-D, Dazed, Paper): el retrato editorial construye un puente entre la audiencia y el personaje, dotándolo de una dimensión simbólica.
- **Campañas culturales**: campañas institucionales o de ONGs utilizan retratos editoriales para humanizar sus mensajes, generando empatía.

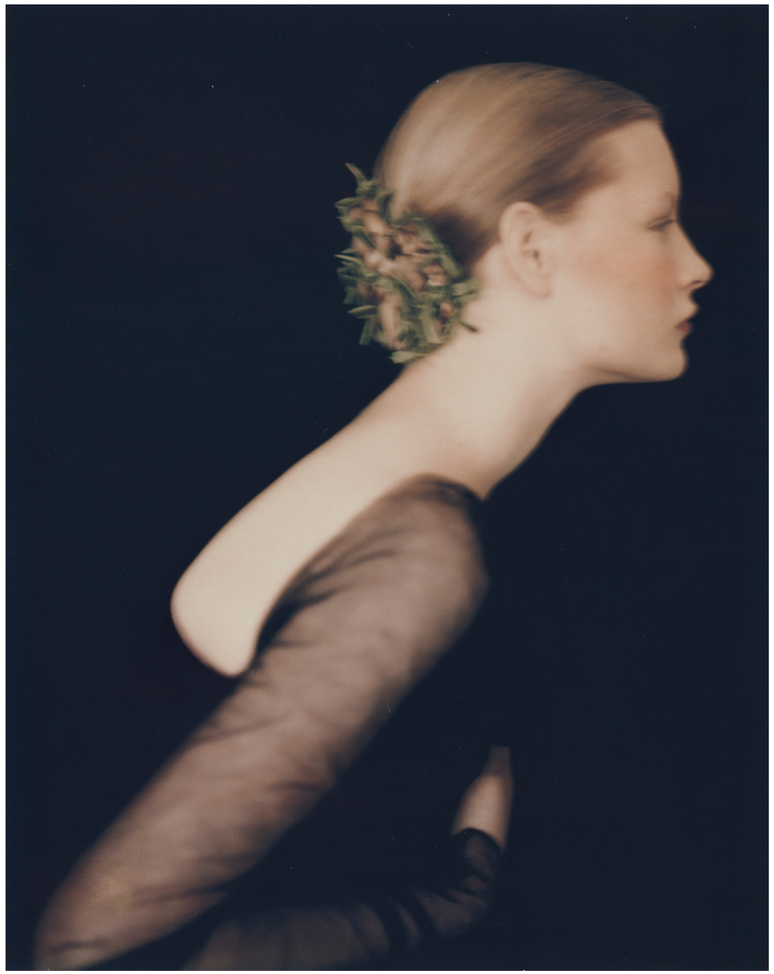
El retrato editorial como medio narrativo

¿Cómo se cuenta una historia en un solo retrato?

- A través de la **atmósfera**: luz, color, escenografía.
- A través del **lenguaje corporal**: poses, miradas, gestos.
- A través del **estilismo**: ropa, accesorios, maquillaje.
- A través del **entorno**: locación, objetos simbólicos.

El retrato editorial como medio narrativo

¿Cómo se cuenta una historia en un solo retrato?



Una buena fotografía editorial sugiere más de lo que expone literalmente. Deja espacio a la **imaginación**, permite al espectador construir parte de la narrativa.

"crear un lugar donde el misterio y la belleza puedan encontrarse sin necesidad de explicarlo todo"
Paolo Roversi

Moda sofisticada:
Annie Leibovitz para Vogue

Lifestyle experimental:
Tyler Mitchell para Vogue

Retrato artístico:
Vee Speers

El retrato editorial como medio narrativo

el retrato editorial **abre espacios de interpretación** y **construye una atmósfera narrativa** a partir de **decisiones conscientes** en la producción visual.

Análisis Visual

Ejercicio

Análisis Visual

1. ¿Qué historia se cuenta?
2. ¿Qué tipo de luz se usó?
3. ¿Qué papel juega el vestuario, el fondo, la pose, el color?
4. ¿Cómo se dirige al espectador?

Annie Leibovitz

Annie Leibovitz

Annie Leibovitz

Annie Leibovitz

Annie Leibovitz

Annie Leibovitz

Annie Leibovitz

Annie Leibovitz

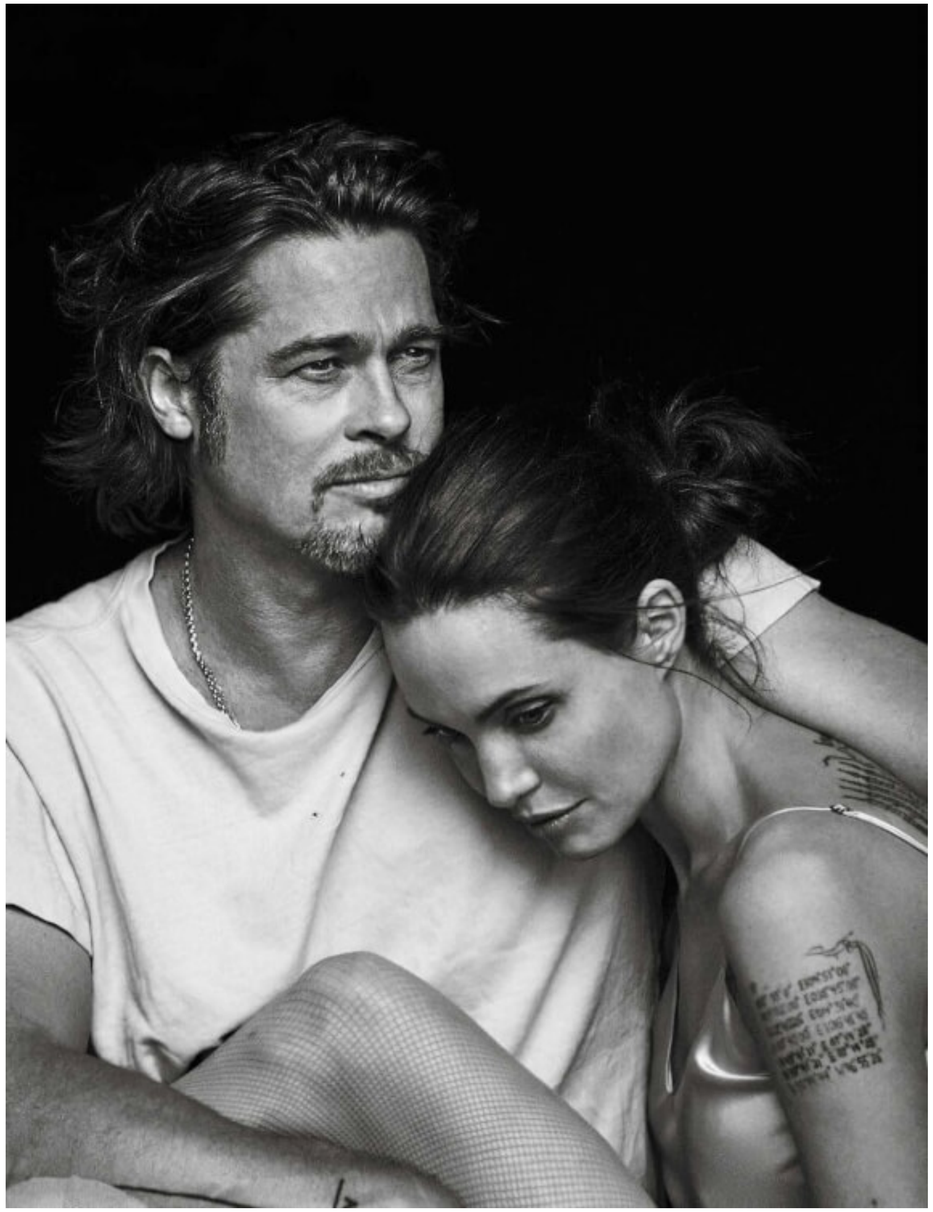
Annie Leibovitz

Annie Leibovitz

Peter Lindbergh

Peter Lindbergh

Peter Lindbergh

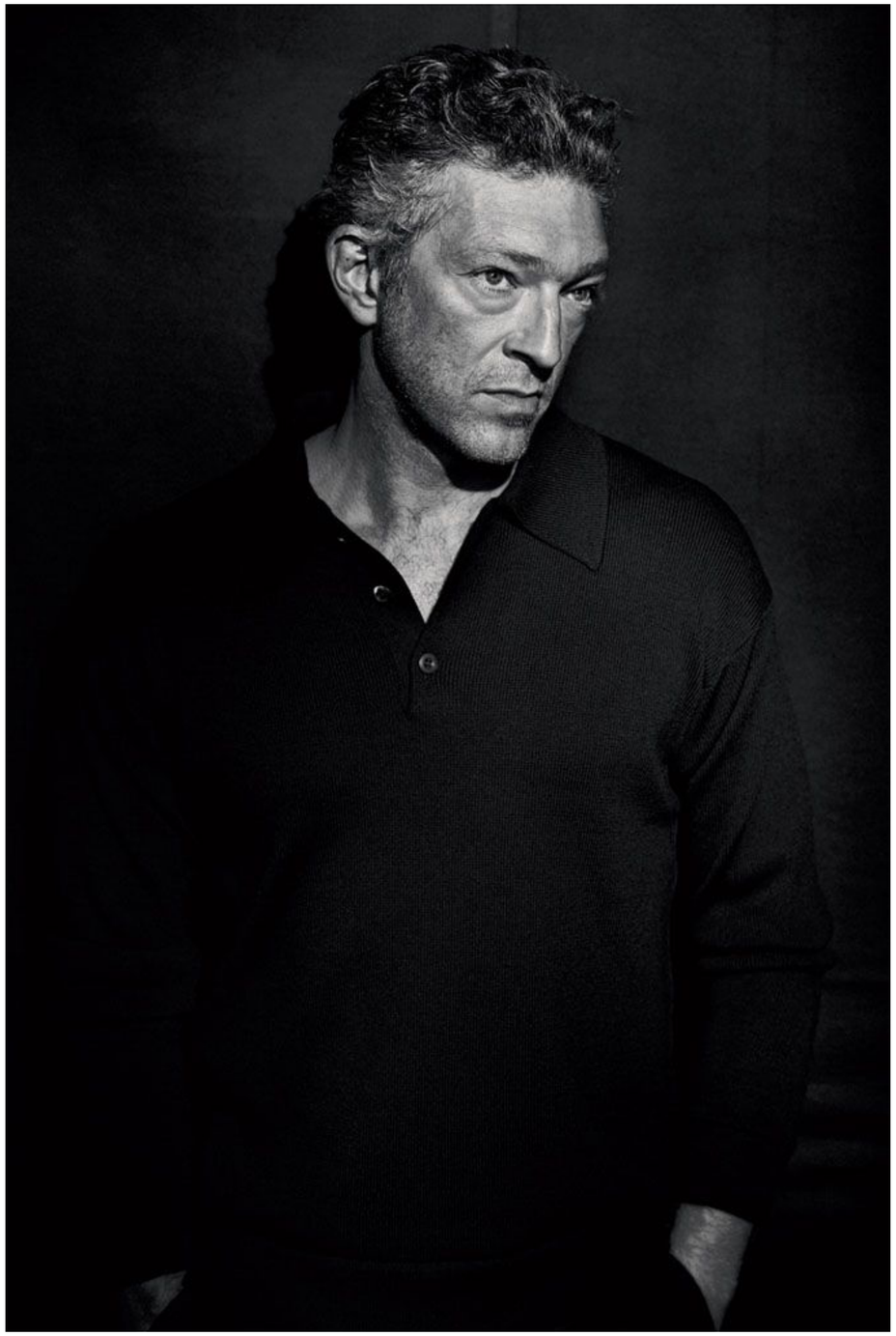


Peter Lindbergh

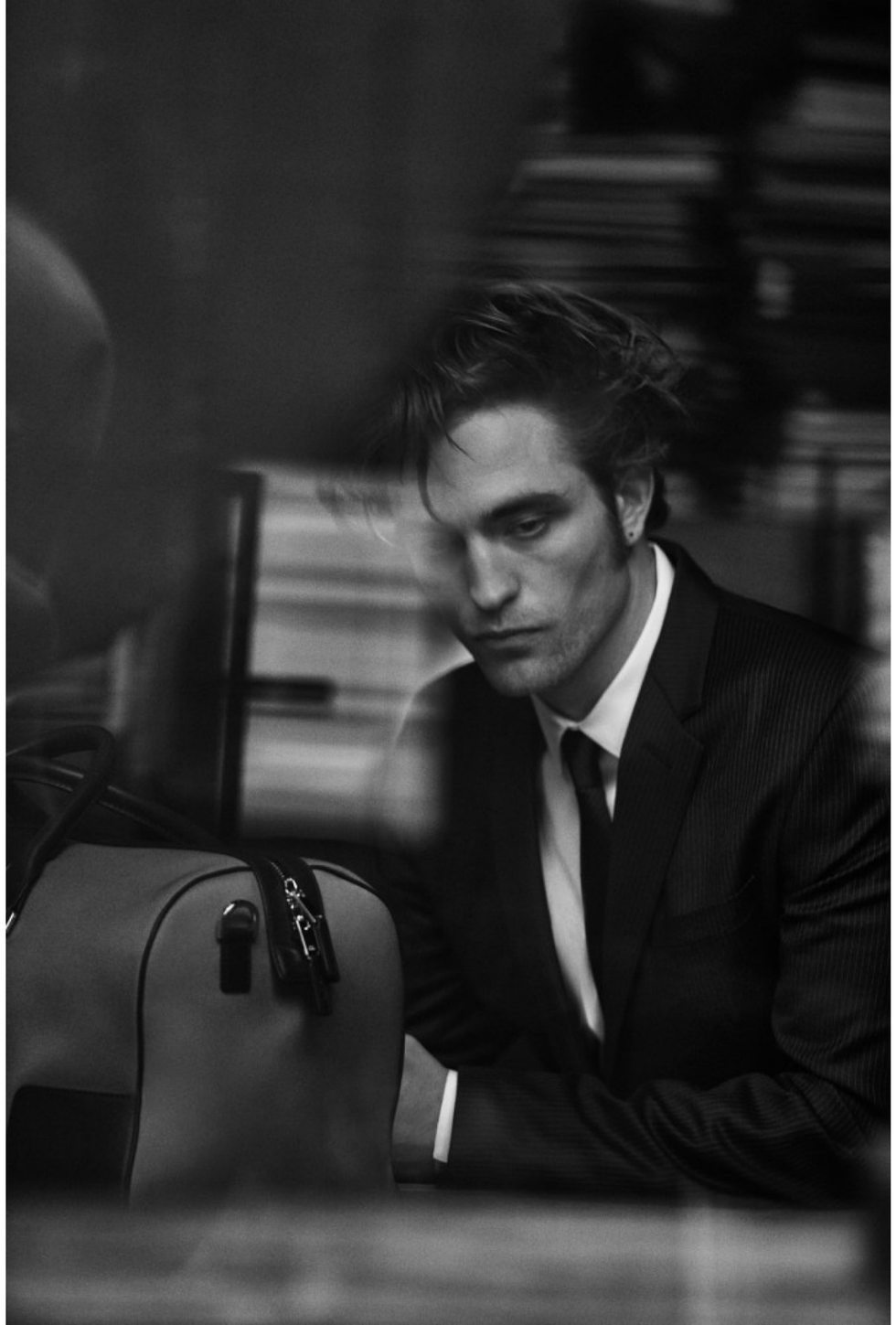
Peter Lindbergh

Peter Lindbergh

Peter Lindbergh

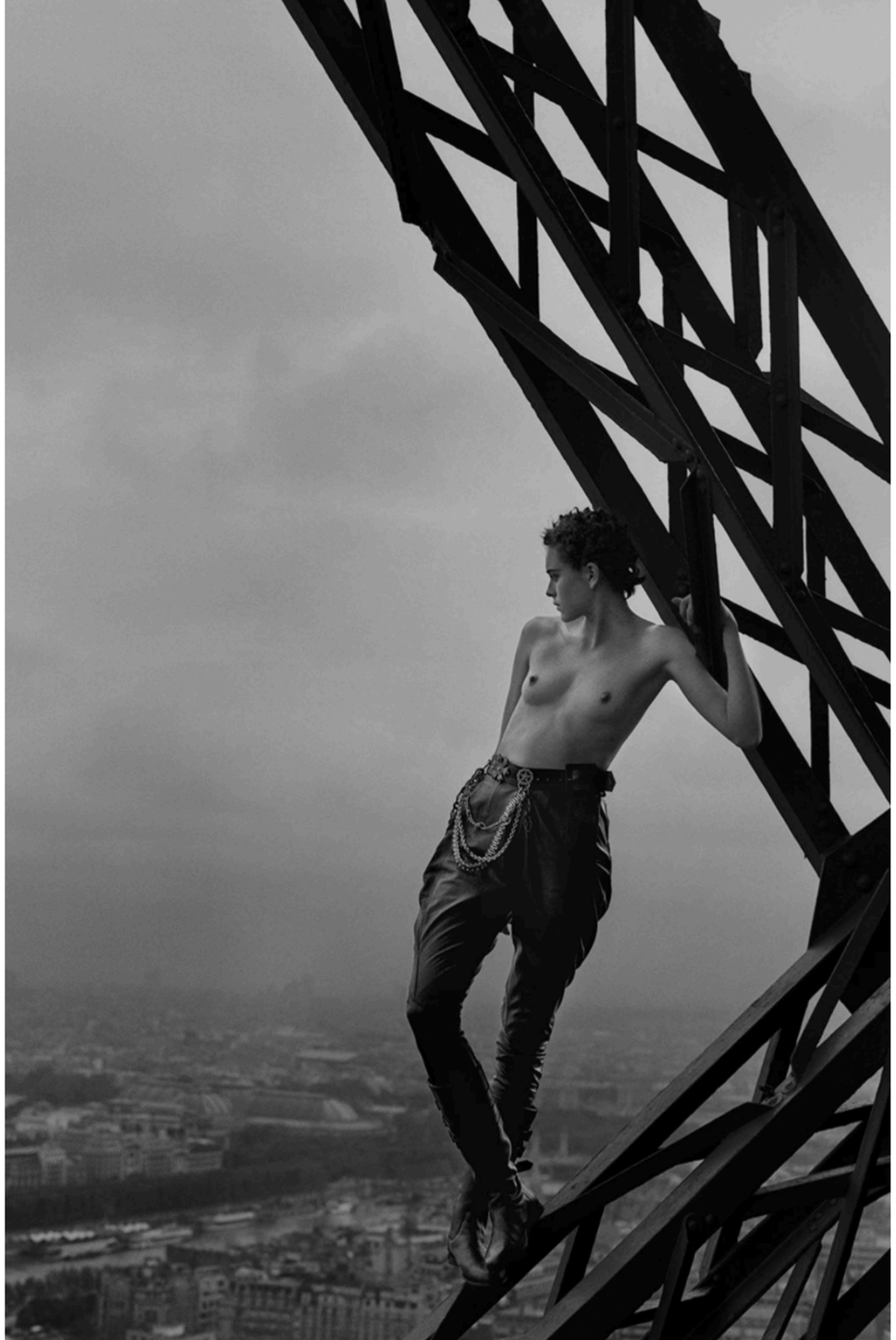


Peter Lindbergh



Peter Lindbergh

Peter Lindbergh



Peter Lindbergh

Peter Lindbergh

Peter Lindbergh

Peter Lindbergh

Peter Lindbergh

Tyler Mitchell

Tyler Mitchell

Tyler Mitchell

Tyler Mitchell

Tyler Mitchell

Tyler Mitchell

Tyler Mitchell

Tyler Mitchell

Tyler Mitchell

Tyler Mitchell

Tyler Mitchell

Tyler Mitchell

Tyler Mitchell

Tyler Mitchell

Tyler Mitchell

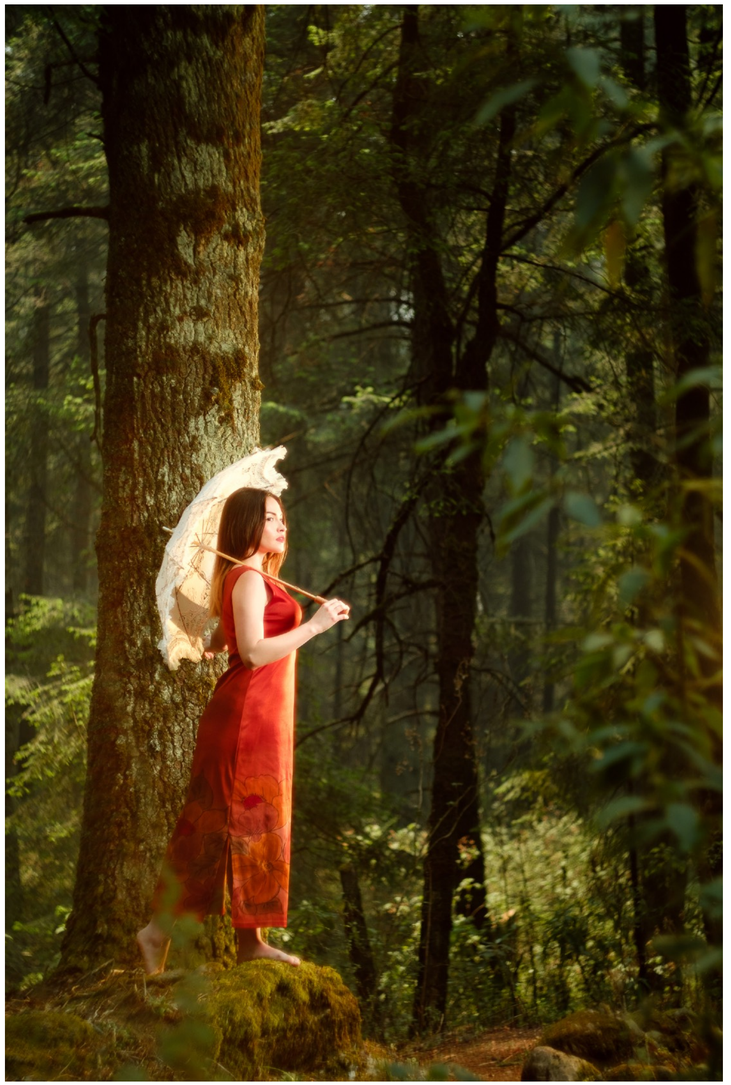
Narrativa Visual y Dirección de Modelo

Atmósfera

La **atmósfera** guía la sesión y afecta todas las decisiones.

Antes de fotografiar, pregúntate:

"¿Qué quiero que sienta quien vea esta imagen?"



Atmósfera

Melancólica:

Luz suave o tenue, colores fríos o desaturados, expresiones introspectivas.

Locaciones: interiores oscuros, paisajes nublados.

Atmósfera

Vibrante:

Luz intensa y colores saturados, dinámicas corporales abiertas y expresivas.

Locaciones: exteriores soleados, fondos coloridos.

Atmósfera

Surrealista:

Elementos inesperados, juego simbólico, edición creativa.

Poses y escenarios que rompen con la realidad lógica.

Atmósfera

Íntima:

Cercanía física (planos cerrados), luz cálida y dirección emocional sutil.

Espacios personales: una cama, una cocina, un rincón favorito

Dirección de personas

El modelo no lo es todo:

Un retrato editorial poderoso surge de la **colaboración** entre el fotógrafo y el retratado.

Dirigir no es imponer una pose, sino crear un espacio donde puedan ocurrir momentos genuinos.

Dirección de personas

Técnicas para expresiones auténticas:

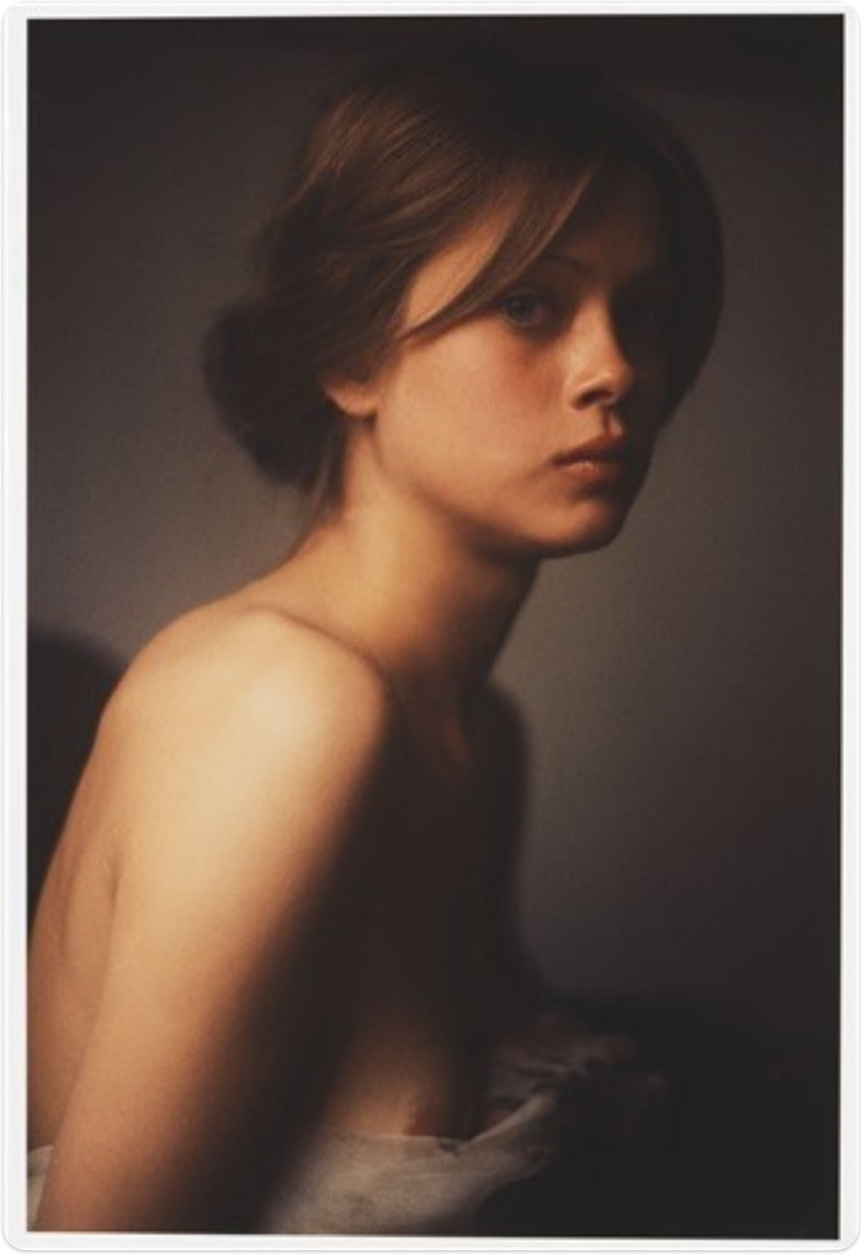
- **Conversar antes de disparar:** Relajar tensiones, generar confianza.
- **Usar referencias emocionales:** “Piensa en algo que te hizo reír ayer” o “Recuerda un momento donde te sentiste poderoso”.
- **Dar instrucciones evocadoras:** En vez de "sonríe", decir "piensa en tu mejor amigo" o "escucha la música en tu cabeza".
- **Trabajar en movimiento:** Hacer que el modelo camine, gire o interactúe naturalmente mientras se captura la acción.

Dirección de personas

Evitar poses clichés, buscar la interacción genuina

Muchos retratos caen en lugares comunes (manos cruzadas, sonrisas falsas, abrazos incómodos). Para evitarlos:

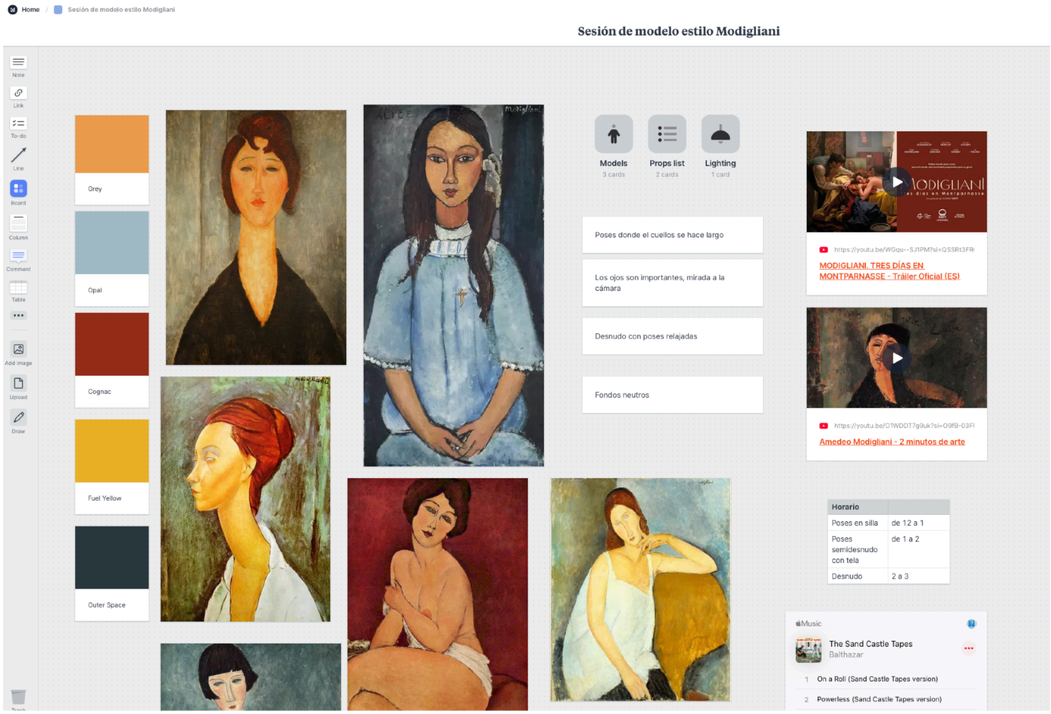
- **Plantear situaciones, no poses:** “Camina hacia mí como si fuera la mejor noticia del día”, “Dime algo sin palabras”.
- **Usar objetos o escenografías simples:** Una silla, una manta, una ventana, para provocar interacciones reales.
- **Observar y no interrumpir:** A veces lo mejor surge cuando el fotógrafo deja de dar instrucciones por unos instantes.



VladMuz

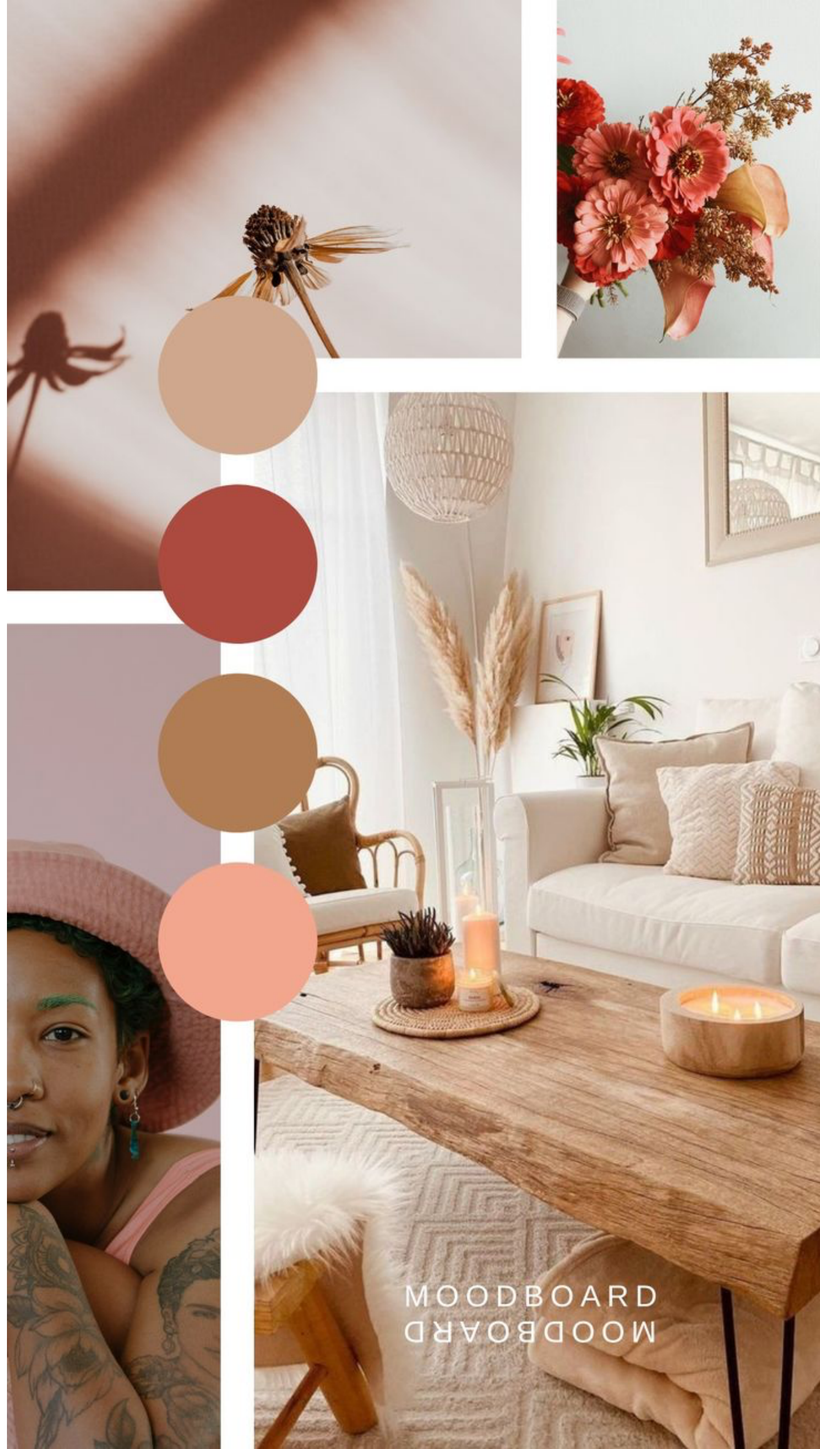
Moodboard y Preproducción

Un **moodboard** es una herramienta visual que **reúne imágenes, colores, texturas, palabras y referencias** que ayudan a construir y comunicar el estilo, el concepto y la atmósfera de un proyecto.

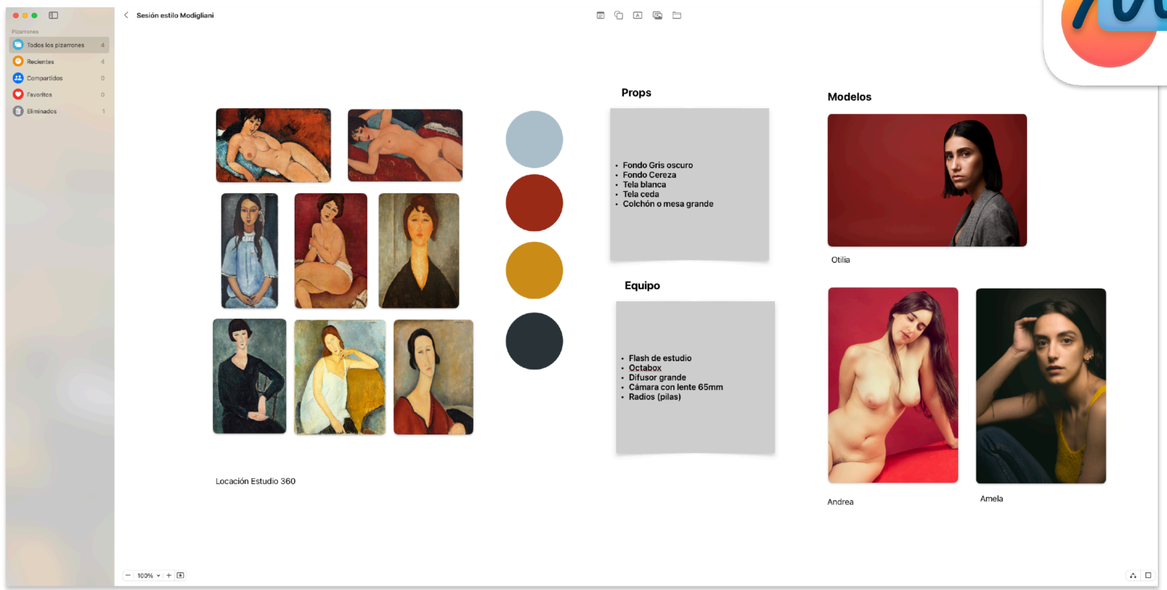


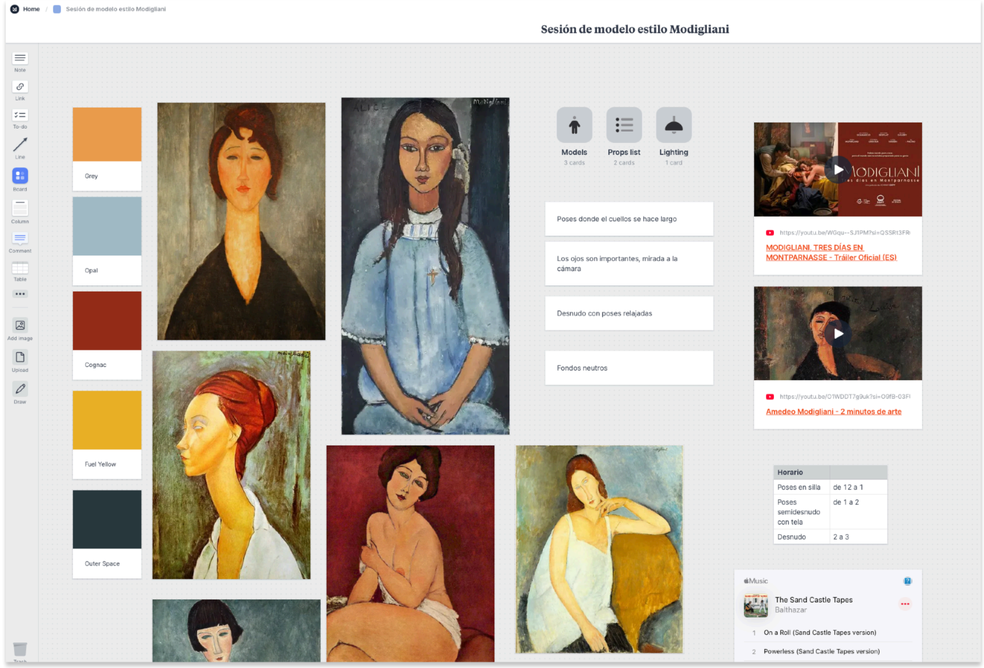
Moodboard y Preproducción

- Permite **traducir ideas abstractas** (emociones, atmósferas, conceptos) en elementos visuales concretos.
- **Facilita la comunicación** entre fotógrafo, modelos, estilistas, maquilladores y clientes.
- Sirve como hoja de **ruta visual** durante la producción y el shooting.
- Ayuda a mantener **coherencia estética** en todo el proceso creativo.



Moodboard



FreeForm (Mac)

Milanote