

2º AÑO DE LA DIPLOMATURA DE DIRECCIÓN DE ARTE

MODALIDAD PRESENCIAL / OCTUBRE - JUNIO

SÍGUENOS EN

WWW.INSTITUTODELCINE.ES

C/ EDUARDO BENOT, 2. 28008 MADRID

TEL. (+34) 914478040

E-MAIL: INFO@INSTITUTODELCINE.ES

**Instituto
del Cine
Madrid**

2º AÑO DE LA DIPLOMATURA DE DIRECCIÓN DE ARTE

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Esta Diplomatura tiene el objetivo de abrir una línea de trabajo y experimentación dirigida a todos, orientándolos en el campo de la escenografía cinematográfica, desde el Diseño a las Artes Escénicas y audiovisuales. Desde el punto de vista del diseñador y con un enfoque tanto técnico como artístico, el curso engloba fundamentalmente en ámbito cinematográfico, publicitario, y en general, aquellos eventos que requieren un soporte físico o artefacto para la ficción. Así, los contenidos del curso enfatizan especialmente la vertiente más técnico, literario y poético para profundizar y poner a prueba soportes y formatos escenográficos.

El objetivo de este curso va más allá de **formar diseñadores especialistas en escenografía cinematográfica**. Se busca que la interacción de estos profesionales con instituciones, entidades y empresas de gran solvencia genere las sinergias capaces de producir espectáculos de primera línea, de la mano del diseño más innovador y contemporáneo.

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA Y CAMPO OCUPACIONAL

La escenografía cinematográfica es una carrera teórico-práctica que permite desarrollar las aptitudes y habilidades naturales en cuanto a creatividad, sensibilidad, gusto artístico y destrezas específicas; incentivando la integración para el trabajo en equipo.

Brinda un amplio caudal de conocimientos históricos, artísticos y técnicos, capacitando al escenógrafo para proyectar y realizar escenografías de ficción.

Asimismo está capacitado para diseñar:

- Diseño y realización de escenografías para: televisión, cine, comedia musical, cortos publicitarios exposiciones.
- Ambientaciones de época y estilos.
- Recreaciones históricas.
- Instalaciones.
- Maquetista y modeladores.
- Dibujo y pintura escénicos.

OBJETIVOS DEL CURSO

- **Adquirir la capacidad de desarrollar y dirigir un proyecto escenográfico:** desde la interpretación del texto dramático, guion cinematográfico, guion de un espectáculo o eventos, a la conceptualización espacial y material ya la producción.
- **Conocer de la mano de profesionales de la escena contemporánea las diversas tendencias y especialidades escenográficas.** Un abanico de referentes diversos ampliarán el imaginario y potenciarán la capacidad creativa para explorar nuevos formatos escenográficos.
- **Asimilar el funcionamiento técnico de diversos tipos de espacios escénicos** para conocer las limitaciones y posibilidades reales de los espacios en los que se insertan las escenografías.
- **Explorar la aplicación de estos conocimientos en cine y publicidad.**

PRUEBA ACCESO

FOTOGRAFÍA CINEMATOGRAFICA

Jacobo Vázquez

TEMARIO

- Técnica e influencia en la dirección de arte cinematográfica.
- Comprensión de la luz y la tecnología de la cámara de cine.
- El trabajo con el director de fotografía. Luz, estética y trabajos prácticos.
- Fotografías semanales individuales de cada uno de los alumnos en referencia a temas tratados en clase. Iluminar y fotografiar composiciones pictóricas.

TALLER DE PRÁCTICAS ANÁLISIS CINEMATOGRAFICO

Pablo Alonso

Se estudiarán **recursos técnicos asociados al diseño, la construcción y el montaje de los decorados. Fundamentos de la dirección de arte cinematográfica**, la técnica, el significado y la producción de una película. **Aspectos generales de la gramática del cine** como narración, sistema formal y producción técnica. El lenguaje y la técnica cinematográfica.

TEMARIO

1. METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE LA DIRECCIÓN ARTÍSTICA.

- El trabajo del director de arte desde el concepto a la estrategia: la expresión gráfica y las ideas espaciales.
- El diseño, la ambientación, la escenografía y su arquitectura. El proyecto y la planificación, desarrollo de la dirección de arte cinematográfica.
- Interpretación del proyecto del director y análisis del proyecto cinematográfico. Diseño artístico y producción técnica.

2. TEXTO Y ESPACIO

- Se darán herramientas para leer guiones cinematográficos en clave espacial y escenográfica, estudiando los recursos plásticos que hacen posible el traslado del texto en el espacio escénico. El trabajo con el director a partir del guion. Ideas y documentación. Personajes y espacios. El guion en el espacio cinematográfico.

3. TRABAJOS PRÁCTICOS

- Trabajos de documentación e investigación histórica de diferentes movimientos arquitectónicos, presentación de un clase / debate por parte de los alumnos.
- Fotografías individuales de cada uno de los alumnos en referencia a temas tratados en clase.
- Nociones básicas del diseño gráfico, generar un logotipo y slogan de cliente ficticio.
- **Taller de prácticas**
 - Prácticas en taller de construcción, ambientación y distintas técnicas constructivas utilizadas en la dirección de arte.
 - Construcción de los decorados que serán utilizados para las prácticas de los distintos cursos de la escuela, siendo los alumnos de Dirección de Arte los encargados de la utilización y atención de éstos decorados en los diferentes rodajes.

- **Trabajos prácticos**
 - Construcción de ficticios
 - Master Class dadas por diferentes profesionales del cine.
 - Tratamiento del producto/objeto en publicidad/ cine (pack shot – plano detalle)
 - Construcción y montaje de escenografías para diferentes eventos conjuntos de otras diplomaturas.

4. ANÁLISIS CINEMATográfico

- Trabajo de visionado de grandes obras cinematográficas desde el punto de vista del Director de Arte.
- Clases debate y comprensión de los estímulos visuales.
- Recorrido por los diferentes movimientos de la historia del cine.

DISEÑO Y PROYECTOS

Héctor Marín

TEMARIO

- **Historia del arte, estilos y movimientos artísticos.**
- **El arte como expresión humana en el tiempo y en el espacio.**
- **Introducción a la representación, mediante el dibujo, boceto y la pintura de, distintos espacios o decorados (dibujo artístico y diseño por ordenador (Sketch Up)).**
- **Trabajo de los directores de arte con dirección.**

STOP MOTION

Aida Argüelles

TEMARIO

- Diseño y estudio de personaje
- Esqueleto de personaje/Modelado de cuerpo
- Diseño de busto/ Preparación de expresiones
- Vestuario de personaje
- Diseño y estudio de decorado
- Estudio y construcción de estructura del decorado.
- Estudio y construcción de atrezzo de personaje
- Pintura de decorado y preparación de escenario
- Rodaje Stop motion

MASTER CLASS

VESTUARIO, por Ignacio Povedano

Relación y trabajo conjunto del director de arte con el departamento de vestuario.

MÚSICA E IMAGEN, por Babel Ruiz

Relación entre la música y la imagen.

PABLO ALONSO

[Imdb](#)

Imparte la Asignatura de DIRECCIÓN DE ARTE. Ha sido Director Artístico en películas como *El sueño de Ibiza* y *Los nombres de Alicia* hasta “atrezzista” en *Abre los ojos*, *Jamón, Jamón*, *Musarañas* (2013) y *Los Medieros* (2008). Tiene amplia experiencia como Director de Arte tanto en Publicidad como en Videoclip.

HÉCTOR MARÍN

[Vimeo](#)

Como Director de Arte de publicidad ha tenido la oportunidad de trabajar con grandes profesionales del sector, y a las órdenes de realizadores nacionales e internacionales como Joel Marsden, Sebastián Alfie, Rómulo Aguillaume, Kevin Smith, J.J Keith, Marek Losey, César Pesquera, Ian Emes, Miguel Campaña, Nacho Vega, David Salaices y tantos otros.

AIDA ARGÜELLES

[Imdb](#)

Realizadora y guionista publicitaria. Co-fundadora y directora creativa de Suricata Lab. Especializada en dirección de arte de animación y postproducción. Es una profesional con numerosas experiencias a sus espaldas como directora, guionista, productora, dramaturga, escritora, realizadora, fotógrafa, realizadora, ... Sobre todo se ha dedicado al sector publicitario, trabajando para compañías como BBVA o DGT.

JACOBO VÁZQUEZ

[Imdb](#)

Algunos de sus trabajos como Director de Fotografía y Operador de cámara son: *Pelucas*, *Musarañas* (second operator), *A los que gritan* (Short), *Zapatos* (Short), *El viaje al paraíso* (Short) (director of photography), *God Bless You* (Short), *El cumpleaños* (Short), *Fascículos* (Short), *El don de la duda* (director of photography - as Jacobo V. Doder), *Desalmados* (Short), *Aldea Muriel* (Short), *La leyenda del sheriff McCorgan* (Short), *Aquel no era yo* (Short) (second operator), *Un momento estelar* (Short) (camera operator), *Casiopea* (Short) (assistant camera).

PROFESORES INVITADOS A MASTER CLASS

IGNACIO POVEDANO **Escenógrafo y figurinista**

Estudió Arte Dramático y Artes Escénicas en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD).

Ha trabajado en series como *Historias para no dormir*, *Pulsaciones* o *Cuéntame como pasó*.

Actualmente es Ayudante de Vestuario en Boomerang TV.

BABEL RUIZ **Artista y músico**

Artista con una sólida formación musical y escénica, una voz repleta de matices y una forma de cantar tremendamente personal, apasionada y exacta.

En su formación como músico se incluyen el estudio de flauta travesera, piano y percusión corporal; añadiendo como última experiencia musical la inclusión en su repertorio del kalimrhán, instrumento híbrido, fabricado por ella misma, con una base de kalimbas africanas y un pandero bodrhan.

Hoy por hoy, cuenta con cuatro discos publicados y una comedia musical, de la que fue autora y protagonista, que narra en clave de humor la eterna historia de amor entre el cine y el jazz, estrenada en el Teatro Fundación Canal del Canal de Isabel II, Madrid 2009.

Instituto del Cine Madrid

DIPLOMATURAS | MÁSTERES | CURSOS

WWW.INSTITUTODELCINE.ES
C/ EDUARDO BENOT, 2. 28008 MADRID
TEL. (+34) 914478040
E-MAIL: INFO@INSTITUTODELCINE.ES

[IR A LA WEB](http://WWW.INSTITUTODELCINE.ES)

