

# 2º AÑO DIRECCIÓN DE ARTE

OCTUBRE 2020 - JUNIO 2021 **PRESENCIAL**



**Instituto  
del Cine  
Madrid**



institutodelcinemadrid



Instituto del Cine Madrid

Eduardo Benot, 2  
28008 Madrid, España  
Tel (+34) 91 447 80 40  
info@institutodelcine.es  
www.institutodelcine.es

# 2º AÑO DIRECCIÓN DE ARTE

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 los ámbitos cinematográfico, publicitario, televisivo 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 para cine, televisión y espectáculos musicales, etc.

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.
- Proyectos y realización de mobiliario y ornamentos escénicos.
- Maquetista y modeladore.
- Dibujo y pintura escénicos.

## OBJETIVOS DEL CURSO

- Adquirir la capacidad de desarrollar y dirigir un proyecto escenográfico: desde la interpretación del texto dramático, guión cinematográfico, guión 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, televisión y publicidad.

# FOTOGRAFÍA CINEMATOCRÁFICA

Jacobo Vázquez



- 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.



## DIRECCIÓN DE ARTE TALLER DE PRÁCTICAS ANÁLISIS CINEMATOCRÁFICO

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.

### 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 guión. Ideas y documentación. Personajes y espacios. El guion en el espacio cinematográfico.

### 3. ARTES DECORATIVAS Y AMBIENTACIÓN.

Mobiliario y las artes decorativas: madera, tejidos y otros, ergonomía y diseño ambiental. La influencia de la decoración clásica y las tendencias de estética contemporánea.

### 4. TRABAJOS PRÁCTICOS

Trabajos de documentación e investigación histórica de diferentes movimientos arquitectónicos, presentación de un clase/- debate por parte de los alumnos.  
Fotografías semanales 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

Introducir 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

## 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.



## ARTE

Héctor Marín



- 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)).



### Trabajos prácticos

- Construcción de maquetas
- Fotografías semanales individuales de cada uno de los alumnos en referencia a temas tratados en clase.

## DIRECCIÓN DE STOP MOTION

David Castro



Realización integral de un proyecto de stop motion.  
Trabajo de los directores de arte con dirección.

## MASTER CLASS

### **VESTUARIO** por CATY PENSADO

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

### **MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA** por PERUCHA

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

### **MÚSICA E IMAGEN** por BABEL RUIZ

Relación entre la música y la imagen.



# PROFESORES



## PABLO ALONSO

[www.imdb.com/name/nm1064374](http://www.imdb.com/name/nm1064374)

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

<https://vimeo.com/channels/804610>

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 Aguillame, Kevin Smith, J.J Keith, Marek Losey, César Pesquera, Ian Emes, Miguel Campaña, Nacho Vega, David Salaices y tantos otros.



## DAVID CASTRO

[www.davidcastrogonzalez.com](http://www.davidcastrogonzalez.com)

Imparte la asignatura de Dirección de Stop Motion. Es Comunicador Audiovisual, Pedagogo y Director. Ha sido responsable de la dirección y postproducción de varios cortometrajes con los que ha ganado diversos premio. Está especializado en procesos y herramientas de postproducción. Estuvo nominado a los Goya



## JACOBO VÁZQUEZ

[www.imdb.com/name/nm1525480](http://www.imdb.com/name/nm1525480)

Algunos de sus trabajos como Director de Fotografía y Operador de cámara son: 2014 Pelucas, 2013 Musarañas ( second operator), 2011 A los que gritan (Short), 2009 Zapatos (Short), 2008 El viaje al paraíso (Short) (director of photography), 2007 God Bless You (Short), 2006 El cumpleaños (Short), 2006 Fascículos (Short), 2006 El don de la duda (director of photography - as Jacobo V. Dodero), 2005 Desalmados (Short), 2003 Aldea Muriel (Short), 2003 La leyenda del sheriff McCorgan (Short), 2012 Aquel no era yo (Short) (second operator), 2006 El cumpleaños (Short) (camera operator), 2002 Un momento estelar (Short) (camera operator), 2000 Casiopea (Short) (assistant camera).