

MÁSTER DIRECCIÓN DE ARTE

MODALIDAD PRESENCIAL / ENERO - JULIO

SÍGUENOS EN

WWW.INSTITUTODELCINE.ES

C/ EDUARDO BENOT, 2. 28008 MADRID

TEL. (+34) 914478040

E-MAIL: INFO@INSTITUTODELCINE.ES

Instituto
del Cine
Madrid

MÁSTER DE DIRECCIÓN DE ARTE

OBJETIVO

Aprender a dirigir un proyecto real de dirección de arte, creando una propuesta artística a partir de un guion cinematográfico, utilizando las técnicas y herramientas adecuadas para llevar a cabo la narrativa visual de la película.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. **Comprender y profundizar en el análisis del guion.** A través de minuciosos ejercicios de observación e investigación nos introducimos en la construcción conceptual, estilo de los personajes y decorados.
2. **Utilizar las técnicas adecuadas para transmitir la propuesta de diseño, producción y realización.**
3. **Utilizar recursos visuales:** forma, color, textura, materiales, composición.
4. Aprender a **trabajar en equipo e interactuar con otras disciplinas** que intervienen en la creación de la imagen visual.
5. **Administrar el presupuesto de arte y el calendario de trabajo**, buscando la optimización de tiempo y recursos.

MODALIDAD PRESENCIAL

Las clases serán en modalidad presencial. Cuatro clases semanales de 3hs de duración + algunos viernes con posibilidad de cambio horario (Master Class)..

PERFIL DE ACCESO

- **Grado o titulación universitaria** equivalente en algunas de las carreras de las **áreas de Artes y Bellas Artes con conocimientos avanzados de lenguaje cinematográfico.** Deberán demostrar conocimientos en una entrevista con el Director del Máster.
- **Titulados en escuelas de Cine/TV** con estudios de escenografía o dirección de arte.
- **Trabajadores de la industria audiovisual** con experiencia en equipos de arte. Deberán demostrar conocimientos en una entrevista con el Director del Máster.

REQUISITOS DE ACCESO

Es necesario rellenar la **Prueba de Acceso**, y realizar una **entrevista con el Director del Máster.** Imprescindible que los alumnos acudan a las clases con su propio portátil.

TRABAJO FINAL DE MÁSTER

El trabajo final es un **diseño de producción de un largometraje desde el punto de vista artístico, que permite ser mostrado a nivel profesional a las distintas productoras.** Hoy en día, estas productoras están a la búsqueda de este perfil, en un momento en el que la industria audiovisual está en su punto más álgido.

PLAN DE ESTUDIOS

GUÍA DE CONTENIDOS BÁSICOS

1. **Diseño de la propuesta** en la Dirección de Arte.
2. **Preproducción.** El proceso de documentación e investigación.
3. El **Director de Arte y su rol** en la búsqueda de localizaciones.
4. **La luz** en interiores y en exteriores.
5. Tratamiento estético de la **imagen**.
6. **Modos de representación:** El boceto y las herramientas digitales en la Dirección de Arte.
7. **Desglose y Presupuesto.**

ASIGNATURAS

• DIRECCIÓN DE ARTE II

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.

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.

- **DECORACIÓN**

La documentación y su uso según el género del proyecto. Investigación y relevamiento de datos. Desarrollo del proceso de investigación y documentación. Manejo, consulta y utilización de fuentes informativas. Presupuestos y logística.

- **ARTES DECORATIVAS**

Investigación histórica y relevamiento de datos. Desarrollo del proceso de investigación y documentación. Mobiliario y las artes decorativas: madera, tejidos y otros, ergonomía y diseño ambiental.

- **CONCEPTOS Y DESARROLLOS**

Estilos y movimientos artísticos. El arte como expresión humana en el tiempo y en el espacio. La representación, mediante el dibujo, nociones de dibujo técnico, interpretación de planos constructivos, el boceto y la pintura de, distintos espacios o decorados.(dibujo artístico y diseño por ordenador (Sketch Up).

- **FOTOGRAFÍA**

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. Localizaciones. Trabajos específicos de composición. El plano detalle.

- **MASTER CLASS**

Clases impartidas por profesionales de primer nivel. Trabajo de visionado de grandes obras cinematográficas desde el punto de vista del director de arte. Clases debate y comprensión de los estímulos visuales. Muestras de trabajos personales y metodología de los mismos desde la óptica personal del profesional.

Todas las asignaturas trabajarán en paralelo, dividiendo el curso en módulos, variando su duración dependiendo del contenido.

MÓDULO 1

PRE-PRODUCCIÓN DISEÑO DE LA PROPUESTA EN LA DIRECCIÓN DE ARTE

Trabajo con el texto: Del texto a la imagen. Lectura del guion. Análisis de Texto. El concepto. Interpretación. Organización del espacio cinematográfico. Definición de los “ámbitos de significado”. Selección de Repertorio de formas plásticas. Crear el “dónde”. Diseñar desde un concepto. Búsqueda de la inspiración. Referencias plásticas. Documentación.

Análisis de la Imagen: Diferencia entre referencias visuales, inspiración y documentación.

La pre-producción: Diseño y desarrollo del proyecto. El plan de trabajo. Roles dentro del equipo de preproducción. Inclusión de elementos básicos del guion técnico. Puestas de cámara. Narrativa desde la cámara. Desglose de necesidades. La documentación y su uso según el género del proyecto. Investigación histórica y relevamiento de datos. Desarrollo del proceso de investigación y documentación. Manejo, consulta y utilización de fuentes informativas. Preparación de la documentación textual y visual. Archivo de imágenes y referentes visuales. Confección de memoria descriptiva y analítica de la documentación. Armado del “corpus” del proyecto tomando en cuenta los ejes de interés para la Dirección de Arte.

MÓDULO 2

MODOS DE REPRESENTACIÓN. EL BOCETO Y LAS HERRAMIENTAS DIGITALES EN LA DIRECCIÓN DE ARTE

El boceto. Definición. El boceto como elementos comunicacional. El boceto como esbozo, apunte y esquema de una propuesta de arte audiovisual. Funciones del boceto. El boceto como principio del proceso creativo. Relación entre boceto y diseño. La importancia del color en el boceto. El boceto a mano alzada. El boceto digital.

CREACIÓN DE PERSONAJES Y TRATAMIENTO ESTÉTICO DE LA IMAGEN

Diseño de Personaje: El personaje y su entorno. Trabajo con el Vestuarista y el equipo de maquillaje y peinado: Propuesta general de vestuario, maquillaje y peinado. Teorías del color. Dinámica del color y la

textura en la composición escénica. Claves y paletas de color y textura. Armonías del color. Efectos psicológicos del color. Simbolismo del color. El círculo cromático. Percepción del color. Creación de atmósferas y de estilo visual a través del color. El armado de la dinámica visual de locaciones. La textura. Significación de líneas y formas. Encuadre y perspectiva.

MÓDULO 3

EL DIRECTOR DE ARTE Y SU ROL EN LA BÚSQUEDA DE LOCALIZACIONES

El proceso de scouting. La sugerencia de localizaciones en virtud de la estética. El rodaje en localizaciones reales. La creatividad artística frente a las limitaciones de la localización. La localización interior y exterior. Similitudes y diferencias del trabajo del Director de Arte en estudio y en localización. Estructuras fragmentadas. Los requerimientos del trabajo de Arte en exteriores. Construcción de decorados. El espacio y la arquitectura. El espacio y la escenografía. Espacios naturalistas y realistas. Espacios abstractos. El contexto como lugar donde se desarrolla un texto. El vínculo de las escenas interiores y exteriores. Continuidad estética y conceptual. El personaje en el espacio y su interacción con el mismo. El recorte panorámico y las sugerencias de cuadro y plano al Director.

LA LUZ EN INTERIORES Y EN EXTERIORES

La expresividad de los espacios. Crear climas. Espacios exteriores y la luz en

los distintos momentos del día. La luz y su influencia estética en la creación de diferentes climas para la puesta en escena. Claves tonales. Contraste y armonía de tonos.

MÓDULO 4

PREPARARSE PARA RODAR: DESGLOSE Y PRESUPUESTO DEFINITIVO. ARMADO DE LA CARPETA FINAL DEL PROYECTO

Evaluación del proyecto a partir de decisiones técnicas escenográficas. Definir qué se filma en locaciones y qué decorados se construyen, realidades espaciales y presupuestarias en cada caso. Realización, producción y presupuesto. Determinar los tiempos de realización de cada decorado y de intervención en cada locación.

Carpeta completa por decorado, con su modo de producción, presupuesto de realizadores, presupuesto de compras y alquileres, relevamiento de materiales, etc.

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS

Todos los trabajos prácticos se entregan en carpeta y en formato digital para hacer luego la selección para el portfolio.

1. CREACIÓN DE UNA REALIDAD

(Entrega en Lámina A3 y escrito en A4)

- Propuesta estética con referencias: de luz, clima, paleta de colores y texturas.
- Referencias de los estilos arquitectónicos
- Referencias de la/s localización/es exteriores.
- Referencias de los ambientes interiores.
- Documentación y referencias de ambientación: Referencias de los elementos a utilizar.
- Análisis del guion y tratamiento estético.
- Imágenes de búsqueda de la estética y el estilo propuesta en función de la lectura del texto:
 - Imágenes inspiradoras: La idea principal, su traducción en la imagen.
 - Referencias urbanas y arquitectónicas sugeridas para la ubicación de las localizaciones.
 - Referencias de la inspiración plástica, fotográfica y cinematográfica.
 - Primeras referencias para decorados y para localizaciones.
- Investigación del género.
- Documentación de época y/o género.
- Fotos de las localizaciones naturales.
- Bocetos de las localizaciones naturales intervenidas.
- Creación del mundo MOOD: Análisis del guion y Tratamiento estético.

Elaborar propuesta estética: Situar la historia en el lugar geográfico concreto.

- Referencias urbanas y arquitectónicas sugeridas para la ubicación de las localizaciones.
- Propuesta general personajes: referencias de los personajes principales y su caracterización (vestuario, maquillaje y peinado).

2. DISEÑO DE PERSONAJES: CARACTERIZACIÓN Y VESTUARIO

(Entrega en Lámina A3 y escrito en A4)

- Propuestas de casting con actores que sirvan de referencia al diseño.
- Vestuario y caracterización por personaje: tener en cuenta tipos físicos, caracterización y maquillaje.
- Carpeta de creación de cada personaje
- Presupuesto

Presentar:

1. Conceptual de cada personaje.
2. Propuesta de casting con referencias
3. Propuesta estética con inspiración y referencias.
4. Documentación y referencias para cada personaje.
5. Figurines con referencias y materiales.
6. Propuesta de vestuario y maquillaje
7. Desglose de necesidades, desglose de vestuario por personaje.
8. Presupuesto.

3. LOCALIZACIONES E INTERVENCIONES

Decisión de producción de arte, desglose de necesidades de localizaciones y decorados.

Presentar referencias generales de las localizaciones para luego mostrar el correlato en registro fotográfico del barrio, calles y localizaciones elegidas.

Haciendo un replanteo de cada localización según necesidades de guion y puestas de cámara.

Decorados a diseñar:

Ambientación interior sobre arquitectura existente. Presentar:

- Planta del interior, con la ambientación propuesta.
- Boceto del mejor encuadre con la técnica adecuada.
- Story (3 ó 5 planos) que se puede dibujar de forma sencilla para entender encuadres y esquema de movimientos (escenas para el story a confirmar).

Ext. Intervenciones. Presentar:

- Las fotos del lugar y el boceto del restyling propuesto para ver el antes y el después.
- Presentar la localización desde donde toma la foto para ver el antes y el después.

Ext. Fachada edificio. Restyling. Presentar:

- Las fotos del lugar y el boceto del restyling propuesto para ver el antes y el después.
- Presentar relaciones entre int y ext, con el tratamiento correspondiente.

Ext. Calle. Buscar qué se vería. Presentar:

- Las fotos del lugar tal cual existe o con la intervención que quieran darle.

Entrega en Lámina A3 y escrito en A4

1. Propuesta estética con referencias.
2. Referencias de luz, clima y paleta.
3. Documentación y referencias de tipos arquitectónicos.
4. Fotos del Barrio y calles elegidas.

5. Fotos del exterior e interior.
6. Plantas con la distribución y apropiación del espacio.
7. Puestas de cámara.
8. Desglose de locaciones y decorados.
9. Desglose de necesidades por decorado
10. Carpeta de materiales, detalles constructivos, revestimientos, etc.
11. Documentación desglosada de atrezzo.

4. CONSTRUCCIÓN DE DECORADOS EN ESTUDIO : ARQUITECTURA FRAGMENTADA Y AMBIENTACIÓN

- Relevar y documentar tipologías arquitectónicas para hacer el matching en estudio.
- Artbook de cada decorado.
- Fotos de la localización y referencias.
- Boceto, planos de plantas.
- Entender el trabajo real sobre cada decorado: cómo lo haría.
- Documentar detalles constructivos y materiales.
- Presupuesto.

Int. Construcción en plató según la descripción del guion. Presentar:

- Referencias de ambientación: Presentación de imágenes que muestren el repertorio de objetos, elementos de ambientación y utilería seleccionados (muebles, lámparas, cuadros, adornos, objetos, detalles arquitectónicos, etc.) Presentar para cada decorado.
- Planta en escala adecuada de la construcción con ambientación. (tamaño A3)
- Imágenes de referencias para cada espacio a partir de las cuales se puede partir para armar el boceto de la construcción.
- Boceto del mejor encuadre del lugar.

1. Fotos de la localización (exterior para recrear el interior).
2. Plantas con la distribución y apropiación del espacio.
3. Puestas de cámara.
4. Bocetos por decorado del mejor encuadr.
5. Desglose de necesidades por decorado
6. Carpeta de materiales, detalles constructivos, revestimientos, etc.
7. Documentación relevada.

PRÁCTICAS DEL CURSO

PRÁCTICAS DE ESTILO

Dirección de arte en prácticas de los principales estilos cinematográficos, colaborando directamente con los alumnos de Dirección de Cine.

MUSICAL

Los alumnos del Máster de Dirección de Arte serán los responsables de llevar a cabo el diseño, construcción y rodaje de dicho musical, contando con la colaboración (obligatoria) como ayudantes, atrecistas, constructores, con los alumnos de 2º de Dirección de Arte.

SITCOM

Los alumnos del Máster de Dirección de Arte serán los responsables de llevar a cabo el diseño, construcción y rodaje de la serie, contando con la colaboración (obligatoria) como ayudantes, atrecistas, y cortos constructores, con los alumnos de 2º de Dirección de Arte.

CORTOS FINALES

Los alumnos del Máster de Dirección de Cine seleccionaran al director de arte mediante la presentación por parte de estos de un Mood, (presentación oral en clase conjunta), que se preparará a lo largo del curso junto con las carpetas de los trabajos prácticos.

DIRECCIÓN DEL MÁSTER

PABLO ALONSO [Imdb](#)

Director del Máster y Profesor de la asignatura 'Dirección de Arte II'

Ha sido Art Director en películas como *El sueño de Ibiza*, *Los nombres de Alicia*, *Los Medieros*, *Tested to the limits*, *Hoy todo cambia*, *Musarañas* e *In albis*. Como assistant art director en *Abre los ojos*, *Jaime, el conquistador*, *Culpable de que* y *Young Indiana Jones*. También ha participado en *Jamón, Jamón*; *El amante bilingüe* y *El largo invierno del 36*. Ha trabajado en la dirección de arte de numerosos cortos como *Eso es fácil*, *Trincheras*, *Es un buen chaval*, *Das Kind*, *Blaumar* o *Miedos*. Tiene una amplia y reconocida trayectoria tanto en Publicidad -*Hyundai*, *Flex*, *Jazztel*, *Kas naranja*, *Citroen*, *Calle 13*, *Movistar*, *Burguer King*, *Fanta*, *Carrefour*, *Coca Cola...*- como en videoclips - *Antonio Vega*, *Virginia Glük*, *Jose Padilla*, *Jazz&Other Movies*, *The Garb*, *Canteca de Macao*, *Hard&Trumpet*, *Babel Ruiz*.

PROFESORES Y MASTER CLASS POR CONFIRMAR

ESPERANZA GONZÁLEZ

Imparte la asignatura de 'Decoración'

Decoración de cine, publicidad, televisión, en localizaciones o platós. Directora de Arte en *Spot Banco de Santander* (Service) Prod. Team Work, *Spots programas NBC Universal Network España S.L.*, *Clases online google idiomas motter tongue*. Regiduría y ayudante de dirección de arte en películas como *Musarañas*, *Guerrilla*, *Entrelobos*; y en el cortometraje *San Salvador*. Atrezzista en la película *La fiesta del Chivo*, *Los Nombres de Alicia*, *Bajo las estrellas* y del cortometraje *El Puzzle*. También ha trabajado en organización de eventos y contratación de espectáculos.

HÉCTOR MARÍN [Vimeo](#)

Imparte la asignatura de 'Conceptos y Desarrollos'

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.

JACOBO VÁZQUEZ [Imdb](#)

Imparte la asignatura de 'Fotografía'

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. Doderó), *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).

**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

