MÁSTER DIRECCIÓN DE ARTE

MODALIDAD PRESENCIAL / OCTUBRE - MAYO

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

OBJETIVOS GENERALES

1. La **Dirección de Arte como una labor creativa integral que contribuye estética, conceptual y estilísticamente** en el proceso de la creación de la imagen audiovisual.
2. Poner en **práctica y profundizar sobre los conocimientos adquiridos** en cursos anteriores.
3. Identificar las **etapas en las cuales se desarrollan los procesos creativos y operativos** del área.
4. Incorporar la **dinámica y articulación de trabajo en equipo** a las distintas áreas involucradas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. **Comprender el guion como pauta inicial y referente en el proceso** a partir a detectar la idea principal de un texto, profundizar en el análisis del guion para introducirse en la construcción conceptual y estilística de personajes y decorados a partir de un minucioso ejercicio de observación e investigación.
2. **Entender la representación como herramienta transmisora de la idea**. Utilización de las técnicas adecuadas para transmitir la propuesta de diseño, producción y realización.
3. **Utilizar los recursos visuales fundamentales del área**: forma, color, textura, materiales, composición.
4. **Reflexionar acerca de la interacción de la dirección de arte con otras disciplinas** que intervienen en la creación de la imagen audiovisual. Sostener un quipo de trabajo y un proyecto afianzando el conocimiento de los materiales y técnicas constructivas.

Este curso capacita al estudiante para desarrollar criterios de evaluación y eventual selección de escenarios interiores y exteriores que se necesitan para llevar adelante un proyecto audiovisual; de acuerdo a la acción dramática, género y contexto en el que transcurre el relato.

MODALIDAD PRESENCIAL

Las clases serán en modalidad presencial. Cuatro clases semanales de 3hs de duración + 4 Tribunales + 4 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.**
- **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.**

BLOQUE 0: INTRODUCCION

OBJETIVO
Cubrir las necesidades del Máster de Dirección en su primera práctica.

- Introducción a la Dirección de Arte desde el punto de vista práctico
- Control de la dinámica de montaje en plató
- Del guion a la expresión

PRÁCTICAS

- Diseño de 6 sets simples
- Montaje de 6 sets en plató

BLOQUE 1: PUBLICIDAD

- Introducción a los conceptos fundamentales de la Dirección de Arte publicitaria, en la creación y manipulación de la realidad fílmica respondiendo a los parámetros de la marca comercial.

- Se recreará una cadena de trabajo real, en la que el Instituto será el cliente y el alumnado del Máster y su profesorado la productora/agencia.

GUÍA DE CONTENIDOS BÁSICOS

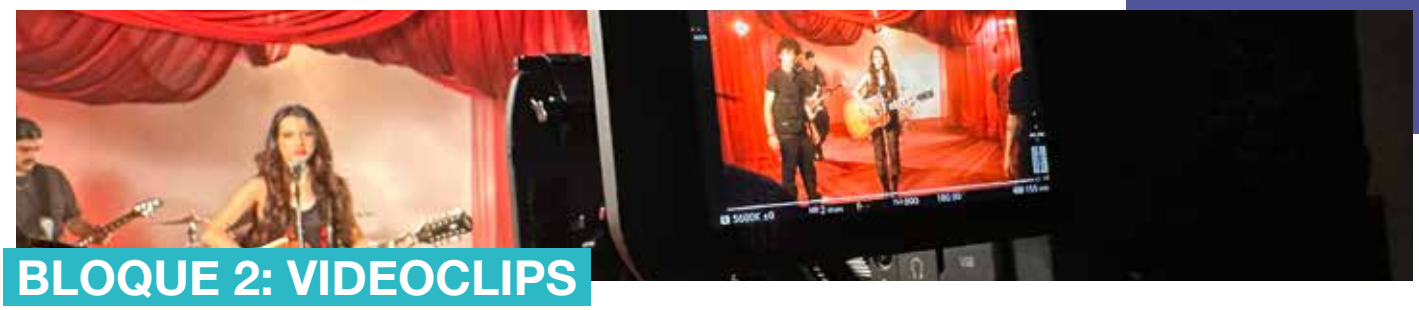
- Relación guion / signo lingüístico / signo visual
- La internacionalización, la moda
- Branding de la marca (ICM)
- Concepto de objeto-signo
- Imagen. Construcción desde la publicidad
- Scouting. Idea rectora
- Relación con construcción
- Construcción de significado a partir de la imagen.
- Conceptos: forma - color - textura
- El producto es el personaje
- Relación emocional con el consumidor
- Preparación de dossier de P.P.M
- Pre-production mood boards
- Mood boards
- Dossier de P.P.M
- Los productos ficticios
- Presupuestos
- Trabajo conjunto con el departamento de producción
- Cierre de producción

PRÁCTICAS

- Presentación visual/oral y pública del trabajo práctico desarrollado durante todo el Bloque 1
- Rodaje de dos spots sobre productos del ICM, creado íntegramente por los alumnxs (trabajo en grupos)

ASIGNATURAS

- Dirección de Arte
- Dirección / Foto / Guion
- Regiduría / Ayudantía
- Dossieres / Producto y ficticios



BLOQUE 2: VIDEOCLIPS

La creatividad visual y la cinematografía se fusionan para dar vida a videoclips. Te sumergirás en la creación de videoclips, con una perspectiva que atiende específicamente a las demandas y tendencias de la industria actual. Dominar los principios de dirección de arte y su aplicación en la producción de videoclips cinematográficos. Desarrollar estilos visuales únicos y coherentes que resuenen con las audiencias. Colaborar de manera efectiva con equipos multidisciplinarios en la creación de videoclips. Utilizar la dirección de arte como una herramienta estratégica en la promoción de artistas. Enterarse de las tendencias actuales de la industria del videoclip.

GUÍA DE CONTENIDOS BÁSICOS

- Fundamentos de la dirección de arte y cómo aplicarlos en la producción de videoclips
- Estilo y narrativa visual
- Diseño de escenarios y localizaciones
- Vestuario y maquillaje para videoclips
- La dirección de arte y su relación con la iluminación, la fotografía y la dirección
- Compresión de visión creativa y creación de universos
- Desarrollo de concepto en armonía con dirección
- Bocetos, moodboards y referencias visuales
- Análisis de canción y artista, investigación musical y cultural
- Presupuesto y viabilidad

PRÁCTICAS

- Presentación visual/oral y pública el diseño del videoclip desarrollado durante todo el curso
- Transformación de espacios según necesidades
- Rodaje de proyecto de videoclip (el mejor proyecto del grupo)

ASIGNATURAS

- Dirección de Arte
- Dirección / Foto / Guion
- La imagen artística
- Regiduría

BLOQUE 3: CINE

- **Comprender el guion como pauta inicial y referente en el proceso** a partir a detectar la idea principal de un texto, profundizar en el análisis del guion para introducirse en la construcción conceptual y estilística de personajes y decorados a partir de un minucioso ejercicio de observación e investigación.

- **Entender la representación como herramienta transmisora de la idea**. Utilización de las técnicas adecuadas para transmitir la propuesta de diseño, producción y realización.

- **Utilizar los recursos visuales fundamentales del área**: forma, color, textura, materiales, composición.

- **Reflexionar acerca de la interacción de la dirección de arte con otras disciplinas** que intervienen en la creación de la imagen audiovisual. Sostener un quipo de trabajo y un proyecto afianzando el conocimiento de los materiales y técnicas constructivas.

Este curso capacita al estudiante para desarrollar criterios de evaluación y eventual selección de escenarios interiores y exteriores que se necesitan para llevar adelante un proyecto audiovisual de ficción; de acuerdo a la acción dramática, género y contexto en el que transcurre el relato.

GUÍA DE CONTENIDOS BÁSICOS

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

PRÁCTICAS

- Presentación visual/oral del diseño de dirección de arte desarrollado durante todo el curso de un guion de largometraje (individual).

ASIGNATURAS

- Dirección de Arte
- Desarrollo y expresión
- Foto / Dirección
- Regiduría / Ayudantía
- Artes decorativas
- Maquetas

PRÁCTICAS OPCIONALES

RETOS DEL MÁSTER DE DIRECCION

Los alumnos del Máster de Dirección de Cine/TV seleccionarán al Director de Arte mediante la presentación por parte de éstos de un Mood.

DIRECCIÓN DEL MÁSTER

PABLO ALONSO Imdb
Director del Máster y Profesor de la asignatura 'Dossieres / Producto y Ficticios'

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

ESPERANZA GONZÁLEZ
Imparte la asiganatura de 'Regiduría / Ayudantía'

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 asiganatura de 'Desarrollo y Expresión'

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.

MARGA DIEZ
Imparte la asignatura de 'Artes decorativas'

Licenciada en Bellas Artes con especialidad en Escultura por la UCM en 1998. Cuenta con una amplia experiencia en restauración, destacando trabajos en la Cripta de la Catedral de la Almudena (2004-2005), la Fuente de Apolo y la Fuente de Ceres en el Real Sitio de Aranjuez (2005), y las pinturas de Lucas Jordán en la Basílica del Real Sitio de El Escorial (2006-2007). En el ámbito cinematográfico, ha trabajado en construcción y ambientación en películas como ***Skizo*** (2006), ***La soledad*** (2007), y ***Entrelobos*** (2010), donde también co-dirigió el arte. Fue directora de arte en el cortometraje ***Pacto de hermanas*** (2012) y escenógrafa en ***Creo en Elvis*** de Mariano Rochman (2008). Entre 2011 y 2014, realizó spots para NBC Universal Network España S.L. Actualmente, combina su trayectoria profesional con su desarrollo como artista plástica, realizando construcciones de ficticios y maquetas para diversos directores de arte y productoras de cine.

BEATRIZ ALMENDROS

Imparte la asiganatura de 'Dirección de Arte'

Directora de arte y escenógrafa, se ha formado en Bellas Artes y Escenografía en la Universidad de Granada, en la Universidad Complutense de Madrid y en la ESCAC.
Desde hace 14 años no ha dejado de trabajar en los diferentes ámbitos del audiovisual. En ficción ha realizado cortometrajes multipremiados como ***Mr. Dentonn*** u ***8***; en ficción documental han realizado series como ***Raphaelismo***, ***Supergarcía***, ***UMMO***, o las películas ***Anatomía de un Dandy***, nominada al Goya a mejor película documental o ***Marcelino***, ***El mejor payaso del Mundo***. En televisión podemos ver programas como ***La matemática del espejo***, y en publicidad hay una amplia lista de marcas como Mutua Madrileña, Banco Santander, Rastreator, Sanitas, Mahou, Caixa, Suchard, Burger King, Mcdonalds, Coca- Cola, Mustang, Central Lechera Asturiana, Juegaterapia, etc. En videclips ha trabajado para ***Nawja Nimri*** con ***Lento*** o ***Iván Ferreiro*** con ***El pensamiento circular***.

SOL SABAN Vimeo

Imparte la asiganatura de 'Dirección de Arte'

Nacida en Buenos Aires, estudió en la Universidad Buenos Aires de Arquitectura Diseño interiores e indumentaria. Es una destacada directora de arte con una amplia trayectoria en la industria audiovisual. Ha trabajado en numerosas producciones cinematográficas y comerciales de televisión, colaborando con una variedad de directores y compañías de producción tanto en España como a nivel internacional. Su talento se ha destacado en películas como ***Wolfgang Extraordinario***, ***Conde de Montecristo***, ***La Ternura***, ***Reyes vs Santa, Fuimos Canciones***, ***Paradise Hills***, entre otras. Además, ha participado en la creación de comerciales para marcas reconocidas y ha trabajado con directores de renombre como **Alejandro González Iñárritu** y **Woody Allen**.

DOMINGO LIZCANO

Prácticas 'Maquetas'

Artista y escultor de efectos especiales.. Comenzó su andadura a principios de los años noventa en el taller del escultor inglés Colin Arthur trabajando en películas como a ***La mansión de Chutlhu*** (1991) ***El robobo de la jojoya*** (1991) y programas de televisión como ***El gran juego de la Oca*** (1993-96). Compagina colaboraciones en diferentes talleres de efectos y escenografía con trabajos por su cuenta con títulos como ***Mucha sangre*** (2002), ***El caballero Don Quijote*** (2002), o ***Stranded*** (2001). Hasta crear su propia empresa en 2004 junto a Roldán López y Noé Vázquez Escenografía 4D, en la que desarrolla una intensa actividad centrada en trabajos para publicidad y televisión. En su faceta de escultor ha trabajado para el departamento de arte en películas y series de TV como: ***Io don Guiovani*** (2007), ***Onyx***: ***los reyes del Grial*** (2017), ***La rueda del tiempo*** (2021), ***El valle de Concavenator*** (2022) o ***La red Púrpura*** (2023).
Ha escrito los libros '**Francisco Prósper, creador de ilusiones**'; y '**Carlo de Marchis**, **maquetas**, **látex**, **monstruos y aviones**'; y ha colaborado escribiendo artículos y reseñas en el fancine '**Monsterworld**' y en libros como '**Ray Harryhausen creador de Monstruos**', '**Juan Piquer**. **Un titán en el confín de la tierra**' y '**Juan Piquer Simón mago de la serie B**'. Asimismo ha dirigido y producido varios cortometrajes como: **El viaje de Alicia o Vuelta a casa.**

DARIO IDOATE

Imparte la asignatura de 'Dirección / Foto / Guion'

Realizador Audiovisual. Desde hace 15 años se dedica a producir contenidos en distintos formatos: vídeos corporativos, testimoniales, videoclips y publicidad. Desde 2001 trabaja en publicidad y dirección de arte. En 2011 empieza a trabajar como freelance para Pymes y grandes empresas como Savills Aguirre Newman, Galp, Pikolin y Winsor & Newton. En 2019 realiza un Máster en Dirección de Fotografía en Cinetécnico Group donde ha trabajado con los últimos equipos para el desarrollo de vídeos de producto y alimentación. En 2020 colabora con la productora DOS35 como Realizador llevando a cabo proyectos para diferentes marcas y organizaciones como Mc Donald´s, UNICEF, Clarel, Roche, Ramen Kagura entre otras. En los últimos años se ha especializado en vídeo de producto.

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