

Convocatoria Taller de Altos Estudios-EICTV DIRECCION DE ARTE

La Dirección de Arte como especialidad técnico-artística del audiovisual contemporáneo expresa a través de imágenes plásticas, de acuerdo con el Director y el Fotógrafo, los conceptos narrativos y estéticos del argumento cinematográfico. Esto demanda una preparación profesional cada vez más plural, encaminada a fortalecer la capacidad de soluciones formales y el desarrollo de habilidades que recreen eficazmente el contexto visual demandado por la narración cinematográfica.

La EICTV de San Antonio de los Baños, Cuba, convoca al curso de Altos Estudios sobre la Dirección de Arte, a fin de profundizar en el conocimiento de recursos profesionales afines a la especialidad y en la práctica creativa, a través de la elaboración de una carpeta de arte que plasme la integración de los procesos realizados.

Fecha: del 7 de octubre al 15 de noviembre de 2013

Duración: Seis semanas

Lugar: Escuela Internacional de Cine y TV, La Habana, Cuba

Costo de la matrícula: 2800.00 €

Cantidad de participantes: 14

Cantidad mínima obligatoria: 10

De no cubrirse la cantidad mínima requerida, la escuela se reserva el derecho de suspender el curso un mes antes de la fecha de inicio. Si así ocurriera, se reembolsará el pago de las prematrículas abonadas previamente por los inscritos, en caso de haberlo realizado.

Dirigido a: Directores de arte, escenógrafos, ambientadores, vestuaristas, directores, productores, arquitectos, diseñadores, egresados en artes escénicas, cine, diseño de indumentaria, interesados en profundizar en el área de la Dirección de Arte y en profesionalizar su experiencia mediante el trabajo teórico y práctico orientado por prestigiosos profesionales y docentes de diferentes disciplinas involucradas en el Diseño de Producción Artística.

Se trabajara con textos diferentes, 1 de época, 1 contemporáneo y uno atemporal, sobre los cuales se desarrollara una propuesta integral de Dirección de Arte.

Cada uno de los seminarios que forman el curso, aportarán al desarrollo del proyecto.

Dirección del curso: Margarita Jusid (Argentina)

Profesores participantes:

Luciana Fornasari (Argentina)

Mary Pereira (Cuba)

Inés Olmedo (Uruguay)

Ernesto Padrón (Cuba)

Humberto Junco (Cuba)

Oscar Carballo (Argentina)

Nieves Laferté (Cuba)

Jorge Yglesias (Cuba)

Y otros profesores invitados

SEMANA 1

Del 7 al 12 de octubre

Apertura del curso: 7 de octubre, 10:00 am

Presentación de los alumnos y docentes.

Presentación del seminario. Recorrido por la escuela.

Historia del arte

De 9:30 a 12:30 pm

Prof. Mary Pereira

Sucesión histórica de las artes. Temas básicos. La historia del arte como construcción. El desarrollo del arte y la arquitectura en los diferentes procesos históricos

El arte y su reflejo en la vida cotidiana

Diseño conceptual

de 2:00 a 5:00 pm

Profs. Margarita Jusid y Luciana Fornasari

Concepto del Diseño

Diseño del proyecto en su primera etapa. Análisis de los textos sobre el que trabajaremos. Reflexiones teóricas. Que-Como-Por qué? – Trabajo Conceptual. Acercamiento plástico.

Carácter y concepto que se imprime al film. Narración del arte (Decorados que narran)

Documentación histórica, búsqueda de referencias, imágenes, puntos de partida para una idea y un concepto estético.

Ejercicios de diseño.

EXTENSION HORARIA (a partir de las 8:30 pm)

Lunes 7 , miércoles 9 y viernes 11

Prof. Jorge Yglesias

Ciclo de películas donde la Dirección de Arte cumple un rol destacado
Cómo se introduce el DISEÑO -Espacio Ambiental- en el cine; papel del Diseño de producción.

Sábado 12

de 9:30 am a 5:00 pm

Scouting fotográfico en lugares cercanos a la escuela.

SEMANA 2

Del 14 al 18 de octubre

Medios expresivos

De 9:30 am a 12:30 pm y de 2:00 a 5:00 pm

Prof. Oscar Carballo

Percepción y representación del espacio. Sistemas de dibujo.

Técnicas de Dibujo .Mano alzada y técnicas de dibujo lineal

Plantas, elevaciones, maquetas, perspectivas

STORY BOARD

Maquetas, claves de color. Collage. La importancia de expresar las ideas en imágenes plásticas.

Programas informáticos.
Ejercitación en función de los proyectos

EXTENSION HORARIA (a partir de las 8:30 pm)

Lunes 14, miércoles 16 y viernes 18

Prof. Jorge Yglesias

Proyecciones de films

Martes 15 y jueves 17

Profs. Margarita Jusid, Luciana Fornasari, Oscar Carballo

Primeras aproximaciones estéticas a los textos

SEMANA 3

Del 21 al 25 de octubre

Ambientación

de 9:30 am a 12:30 pm

Prof. Inés Olmedo

El rol de la ambientación en un proyecto y el rol narrativo de la Ambientación

El Estilo como herramienta del diseño de arte.

- Concepto de estilo aplicado al reconocimiento de las formas que identifican la creación material, artística, decorativa y funcional de un determinado lugar y período histórico. La relación entre el estilo y la identidad cultural, espiritual y material. Los elementos formales que permiten reconocer un estilo. La historia del arte desde el punto de vista de los estilos.

- La investigación de la materialidad: los elementos de estudio, las fuentes, la documentación. Claves de la investigación del estilo. Las fuentes.

Ejercicio práctico de investigación.

- El estudio del material surgido de la investigación. La selección por relevancia. La identificación de los elementos esenciales que lo constituyen. La "Biblia" de un proyecto como expresión de la selección de los elementos relevantes del estilo de los personajes, sus espacios y los espacios que transitan durante la historia.

- Los estilos históricos: metodología de investigación, documentación y selección. Piezas originales. El tema de las réplicas y la realización de elementos para el rodaje.

Ejercicio práctico de reconocimiento de estilo.

- Los estilos de la contemporaneidad. Breve panorama de los estilos imperantes en el s. XX y las nuevas tendencias en los primeros años del s. XXI. El impacto de las vanguardias artísticas, de los avances tecnológicos y de las nuevas formas de producción cultural. Las dificultades de poner distancia cuando se estudian las realidades inmediatas y cercanas.

Seminario de profundización teórica y diversos acercamientos a la función del Diseñador de Producción.

de 2:00 a 5:00 pm

Prof. invitado (pendiente)

EXTENSION HORARIA (a partir de las 8:30 pm)

Lunes 21 ,miércoles 23 y viernes 25

Proyecciones de films con Dirección de Producción del profesor invitado.

Martes 22 y jueves 24

Taller de elaboración de carpetas.

Profs. Inés Olmedo y Luciana Fornasari

Trabajo sobre las imágenes captadas, presentación de los resultados, análisis de los procesos y resultados.

Desarrollo del proyecto

Sábado 26

De 9:30 am a 5:00 pm

Prof. Inés Olmedo

Visita a Museos

SEMANA 4

Del 28 de octubre al 1ero. de noviembre

Ambientación (continuación)

Lunes 28, martes 29, miércoles 30 y jueves 31

de 9:30 am a 12:30 pm y de 2:00 a 5:00 pm

Prof. Inés Olmedo

Viernes 1ero.

De 9:30 am a 12:30:pm

Prof. Carlos Torres

Terminación escenográfica (patinas, pinturas, añejamiento)

De 2 a 5:00 pm

Visita al ISA

EXTENSION HORARIA (a partir de las 8:30 pm)

Lunes 28 al viernes 1ero.

Taller de la planificación de la producción de arte y corrección de carpetas

Prof. Inés Olmedo

Sábado 2

de 9:30 am a 5:00 pm

Scouting en las locaciones elegidas.

SEMANA 5

Del 4 al 8 de noviembre

Lunes 4 y martes 5

9:30 am a 12:30 pm y de 2:00 a 5:00 pm

Diseño de personajes

Prof. Nieves Laferté

La relación entre el vestuario y el personaje y la forma en la que el vestuario es usado por el Director como una herramienta para narrar historias.

- La construcción de los personajes desde el guión y la visión del director.

Diseño aplicado a protagonistas, secundarios y de conjunto, límites y posibilidades en cada caso. Las etapas desde el diseño a la puesta en escena.

- Casos de estudio: vestuario único en un largometraje, vestuario de época, vestuario real y vestuario realizado especialmente. El "armario" de un personaje: lo que vemos y lo que sugerimos, según la lógica propuesta por sus condiciones objetivas y peripecia en la historia.

- Los materiales, la realización, ajustes y efectos aplicados a las prendas, catalogación, metodología de organización del vestuario en rodaje, mantenimiento, guardado y preservación. El equipo de trabajo en pre-producción y el equipo en rodaje.

- Los accesorios del personaje. Utilería dramática usada por los personajes, papel expresivo y narrativo de los Props. La producción de los props y su uso, cuidado y guardado en el rodaje.

- Maquillaje y peinado. La construcción del personaje a partir del encuentro con el actor y su cuerpo. El diseño de la identidad visual y la modificación de su apariencia "permanente". El diseño de variaciones de ésta en el transcurso de la historia, acompañando la peripecia del personaje. El equipo de maquillaje y peinado: el diseño y las pruebas previstas, condiciones de trabajo, tiempos de ejecución en rodaje. Materiales de maquillaje y peinado específicos para cine. La relación directa con el D. de Fotografía.

Miércoles 6

de 9:30 am a 12:30 pm

Diseño de personajes (continuación)

Prof. Nieves Laferté

De 2:00 a 5:00 pm

La Dirección de Fotografía y Cámara.

Prof. Lily Suarez

Colaboración íntima entre las dos áreas. El acuerdo específico ante cada situación, escenografía o escenario natural. Cámara, luz y lentes a utilizarse.

Ejercicios prácticos.

Durante este taller se realizara un ejercicio práctico en donde se conjugaran tanto fotografía y cámara, como el diseño, proyecto, construcción, finish y ambientación de un decorado, realizado por los alumnos en el estudio de la Escuela.

Jueves 7 y viernes 8

de 9:30 am a 12:30 pm y de 2:00 a 5:00 pm

La Dirección de Fotografía y Cámara (continuación)

Prof. Lily Suarez

EXTENSION HORARIA (a partir de las 8:30 pm)

Lunes 5 a Miércoles 7

Taller de realización escenográfica

Profs. Carlos Torres y Luciana Fornasari

SEMANA 6

Del 11 al 15 de noviembre

Lunes 11 y martes 12

Posproducción

De 9:30 am a 12:30 pm y de 2:00 a 5:00 pm

Profs. Ernesto Padrón y Humberto Junco

Efectos especiales, construcción virtual, efectos de postproducción, programas de uso en la generación de imágenes, 3D.

El rol del director de arte en un proyecto con efectos especiales, construcción virtual, efectos de post producción. El concepto del diseño como elemento unificador de todo el discurso visual. La creación de espacios y de personajes como alternativa económica y como recurso estético. . . La construcción 3D.- Programas y recursos en uso. Posibilidades y limitaciones.

Diseñando para una construcción virtual. El diseño de formas, la elección de materiales, la luz. El proceso de diseño, posibilidades y limitaciones respecto a la construcción real. El set para el rodaje real en combinación con imágenes generadas por 3D: puntos de traqueo, construcciones guía, blue screen.

Los efectos visuales realizados en etapa de post-producción. El diseño de la imagen final. La coordinación entre el Director de Arte, el SFX y el VFX. Efectos combinados. Efectos puros VFX. Los programas de uso en la generación de imágenes. Estudio de casos.

Miércoles 13 y Jueves 14

Preparación de carpetas finales

de 9:30 am a 12:30 pm y de 2:00 a 5:00 pm

Prof. Luciana Fornasari

Viernes 15 **Cierre del curso**

Requisitos:

- Ser graduados de una escuela de cine o nivel universitario o estar vinculado al medio audiovisual.
- Poseer nociones básicas de dibujo artístico y conocimiento de algún programa de diseño informático (ej; Photoshop, Sketch up, AutoCad)
- Enviar por email currículum vitae u hoja de vida con sus datos personales y profesionales.
- En fecha que se les comunicará, deberán enviar a la dirección del curso (cuyo email informaremos más adelante), un dossier o carpeta digital con trabajos realizados previamente (imágenes).

Informaciones generales:

La dirección del curso hará una selección entre los postulantes, de acuerdo a la documentación presentada y a la fecha de solicitud de matrícula. Esta decisión es irrevocable y se dará a conocer un mes y medio antes del comienzo del mismo.

Se le notificará a los seleccionados un listado de materiales que deberán traer para las clases. Agradeceríamos a todos aquellos que puedan, que traigan sus laptops y cámaras fotográficas (no tiene que ser profesional).

Las clases, el alojamiento y la alimentación están incluidos en el costo de la matrícula.

Los estudiantes recibirán gratuitamente atención médica no especializada y de primeros auxilios en la posta médica de la escuela. Todo extranjero que ingrese al país deberá portar consigo seguro médico reconocido en Cuba o en su defecto deberá adquirirlo en los puntos de entrada. Este seguro médico cubrirá la atención hospitalaria y especializada en caso de necesitarla. En el sitio web www.asistur.cu se detallan todas las opciones para los viajeros.

La escuela cuenta con áreas deportivas y transporte a la ciudad. Existen los servicios de cafetería abierta las 24 horas, tienda, lavandería, telefonía internacional, email e internet.

La escuela se reserva el derecho de sustituir a algún profesor en caso de presentarse algún inconveniente.

Los interesados en dicho curso deben presentar su solicitud a Orietta Roque, coordinadora de Altos Estudios EICTV orietta@eictv.org.cu o a altos.estudios@eictv.co.cu

