

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. 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.

Fecha: del 10 de octubre al 11 de noviembre de 2022

Duración: 5 semanas

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

Costo de la matrícula: 2600.00 €

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, en caso de haberlo realizado. La EICTV no se responsabiliza con los costes asociados al viaje (boleto aéreo, visa, etc).

Dirigido a: Directores de arte, escenógrafos, ambientadores, vestuaristas, directores, productores, arquitectos, diseñadores, egresados en arte 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.

Dirección del curso: Margarita Jusid (Argentina)

Profesores participantes:

Mary Pereira (Cuba)

Inés Olmedo (Uruguay)

Jorge Yglesias (Cuba)

Carina Luján (Argentina)

Laurence Bennett (EEUU)

Eugenio Cañas (Méjico)

Lautaro Fiszman (Argentina)

Otros profesores pendientes de confirmar

SEMANA 1

Del 10 al 15 de octubre

Historia del arte

De 9:30 a 12:30 pm

Profesora: 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

Profesora: Margarita Jusid y Carina Luján

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 10 , miércoles 12 y viernes 14

Profesor: 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 15

de 9:30 am a 5:00 pm

Scouting fotográfico en lugares cercanos a la escuela.

SEMANA 2

Del 17 al 21 de octubre

Medios expresivos

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

Profesor: Lautaro Fiszman

Percepción y representación del espacio. Sistemas de dibujo.

Técnicas de Dibujo .Mano alzada y técnicas de dibujo lineal

Plantas, elevaciones, maquetas, perspectivas

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 17, miércoles 19 y viernes 21

Profesor: Jorge Yglesias

Proyecciones de films

Martes 18 y jueves 20

Profesoras: Margarita Jusid, Carina Luján, Lautaro Fiszman

Primeras aproximaciones estéticas a los textos

SEMANA 3

Del 24 al 29 de octubre

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

de 9:30 am a 12:30 pm

Profesor: Laurence Bennett

Visualizando una narrativa.

Cada proyecto es único. Cómo aproximarse a su diseño es la parte más crítica y a menudo más difícil. Aunque no se encuentre con facilidad o rapidez, encontrar el camino—la manera de diseñar un film—es esencial.

Esa manera esencial puede informar y moldear cada opción, cada decisión que se tome durante el proceso de la dirección de arte.

El taller explorará la manera de acercarse a encontrar las ideas esenciales, las emociones, los conceptos y la visualidad que puede dar forma al diseño del film:

Encontrar los arcos visuales en la historia

Identificar los elementos temáticos

Los tonos emocionales

Subjetividad vs objetividad

Subrayados vs contrastes

Investigación

Desarrollar y presentar ideas.

Trabajando con el guión de un cortometraje, los participantes comenzarán este proceso de descubrimiento, haciendo una breve presentación de como el arco visual del film reflejará, apoyará y enriquecerá la narrativa. Una revisión/discusión de grupo cerrará la sesión.

Ambientación

de 2:00 a 5:00 pm

Profesora: 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.

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

Lunes 24 ,miércoles 26 y viernes 28

Proyecciones de films con Dirección de Producción de Laurence Bennett.

Martes 25 y jueves 27

Taller de elaboración de carpetas.

Profesoras: Inés Olmedo y Carina Lujan

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

Desarrollo del proyecto

Sábado 29

De 9:30 am a 5:00 pm

Profesora: Inés Olmedo

Visita a Museos

SEMANA 4

Del 31 Octubre al 4 de Noviembre

Lunes 31 al miércoles 2 de Noviembre

Ambientación (continuación)

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

Profesora: Inés Olmedo

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

Lunes 31 al miércoles 2

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

Profesora: Inés Olmedo

Jueves 3 y viernes 4 de Noviembre

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

El vestuario y su relación con el diseño de personajes

Profesora: pendiente de confirmar

Introducción al diseño de personajes

-importancia del diseño de vestuario en la narrativa.

-imbricación del vestuario en la conceptualización de la dirección de arte

Conceptualización

-trabajo de mesa con el director, moodboards, backstories de los personajes.

Desarrollo de la estética

-importancia de las paletas de colores, estructura y textura en la psicología de los personajes.

-importancia de la fotografía en el vestuario y viceversa. Análisis de las líneas que define en el mismo.

Desarrollo de diseños

-análisis de organigrama de trabajo con respecto a la especificidad de los proyectos.

-moodboards, presentaciones de propuestas, bocetos, pruebas de vestuario.

SEMANA 5

Del 7 al 11 de noviembre

Lunes 7 al miércoles 9

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

Jueves 10 y viernes 11

De 9:30 am a 12:30 pm

Relación entre la Dirección de Fotografía y la Dirección de Arte

Profesor: Eugenio Cañas

El espacio cinematográfico: el plano. Principios estéticos de la composición. Herramientas para el encuadre. Formatos cinematográficos.

La cámara cinematográfica: Objetivos –lentes-, profundidad de campo.

Altura de cámara: angulaciones, relación con las distancias focales.

Aberraciones. Movimientos de cámara.

Iluminación cinematográfica. La luz y el color. Armonías de color.

Trabajo conjunto entre el Director de Fotografía y el Director de Arte.

Preproducción, rodaje y postproducción. Análisis del guión. Propuesta

estética desde la dirección (referentes). Guión técnico. Propuesta de

fotografía y de Arte. Elección conjunta de paleta de colores. Búsqueda

de locaciones. Estudio técnico de locaciones (Plantas de locación).

Elección de elementos escenográficos y de utilería. Pruebas de

vestuario. Pruebas de maquillaje. Revisión y aprobación de los sets.

Armado de los planos. Efectos visuales en el rodaje. Efectos

especiales en la postproducción.

EXTENSION HORARIA (a partir de las 8 pm)

Lunes 7, Martes 8 y Miércoles 9

Taller de realización de maquetas y preparación de carpetas finales

Profesores: Carina Luján

Jueves 10

de 2:00 a 5:00 pm

Taller de maquetas e iluminación para carpeta

Viernes 11

de 2:00 a 5:00 pm

Cierre del curso y devolución conceptual de las carpetas entregadas

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.
- Enviar planilla de inscripción que se encuentra en la página web http://media.eictv.org/Ficha_Inscripcion_Estudios_Avanzados.doc
- En fecha que se les comunicará, deberán enviar a las direcciones de correo que informaremos más adelante, un dossier o carpeta digital con trabajos realizados previamente (imágenes).

Los interesados en dicho curso deben presentar su solicitud a Orietta Roque, coordinadora de Altos Estudios EICTV a leoylogan@cubarte.cult.cu y a altos.estudios@eictv.co.cu (Los documentos no deberán pesar más de 1MB)

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, a más tardar, un mes y medio antes del comienzo del mismo.

Se le notificará a los seleccionados los libros y/o los guiones que deben de leerse antes del comienzo del taller y un listado de materiales que deberán traer para trabajar durante las clases. Agradeceríamos a todos aquellos que puedan, que traigan sus laptops y cámaras fotográficas (no tiene que ser profesional).

Dentro del precio del taller están incluidos el alojamiento y la alimentación en la escuela.

Es de obligatorio cumplimiento traer seguro médico reconocido en Cuba y cumplir con todos los controles sanitarios que establecen las autoridades. El seguro médico cubrirá la atención hospitalaria y especializada en caso de necesitarla.

La escuela cuenta con áreas deportivas. Existen los servicios de cafetería, tienda, lavandería e internet.

La escuela se otorga el derecho de sustituir a cualquier profesor, en caso de presentarse algún inconveniente.

Producto de la pandemia, en Cuba existirán protocolos de sanidad de obligatorio cumplimiento, que se les mandará en su momento ya que depende de la situación del país en el momento que se desarrolle el taller.