

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 6 de octubre al 14 de noviembre de 2014

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. La EICTV no se responsabiliza con los costes asociados al viaje (boleto aéreo, visa, etc). En caso de que el interesado decida no asistir al taller por cualquier motivo, el abono de la prematrícula no le será reembolsado.

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. 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)

Oscar Carballo (Argentina)

Nieves Laferté (Cuba)

Jorge Yglesias (Cuba)

Lily Suárez (Cuba)
Y otros profesores invitados

SEMANA 1

Del 6 al 10 de octubre

Apertura del curso: 7 de octubre, 9:00 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 6 , miércoles 8 y viernes 10

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 11

de 9:30 am a 5:00 pm

Scouting fotográfico en lugares cercanos a la escuela.

SEMANA 2

Del 13 al 17 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 13, miércoles 15 y viernes 17

Prof. Jorge Yglesias

Proyecciones de films

Martes 14 y jueves 16

Profs. Margarita Jusid, Luciana Fornasari, Oscar Carballo

Primeras aproximaciones estéticas a los textos

SEMANA 3

Del 20 al 24 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 20 ,miércoles 22 y viernes 24

Proyecciones de films con Dirección de Producción del profesor invitado.

Martes 21 y jueves 23

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 25

De 9:30 am a 5:00 pm

Prof. Inés Olmedo

Visita a Museos

SEMANA 4

Del 27 de octubre al 1ero. de noviembre

Ambientación (continuación)

Lunes 27, martes 28, miércoles 29, jueves 30

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

Prof. Inés Olmedo

Viernes 31

9:00am a 12:00 pm

Ambientación (continuación)

Inés Olmedo

De 2 a 5:00 pm

Visita al ISA

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

Lunes 27 de octubre al viernes 1ero. de noviembre

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

Prof. Inés Olmedo

Sábado 1 de noviembre

de 9:30 am a 5:00 pm

Scouting en las locaciones elegidas.

SEMANA 5

Del 3 al 7 de noviembre

Lunes 3 y martes 4

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 preproducción

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 5
de 9:30 am a 12:30 pm
Diseño de personajes (continuación)
Prof. Nieves Laferté

2:00 a 5:00 pm
Taller de realización escenográfica
Profs. Carlos Torres y Luciana Fornasari

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 6
De 9:30 am a 12:30 pm y de 2:00 a 5:00 pm
La Dirección de Fotografía y Cámara.

y Viernes 7
De 9:30 am a 7:00 pm
Filmación de ejercicios prácticos.
Prof. Lily Suarez

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 3, Martes 4 y Miércoles 5
Taller de realización escenográfica
Profs. Carlos Torres y Luciana Fornasari

SEMANA 6

Del 10 al 14 de noviembre

Lunes 10

De 9:30 am a 12:30 pm

Filmación de ejercicios prácticos (continuación)

Prof. Lily Suárez

Lunes 10 de 3:00 pm a 5:00 pm y Martes 11 de 9:30 am a 5:00 pm

Postproducción

Prof. Lily Suarez

Postproducción.

Principios básicos de la corrección de color digital, ajuste de la imagen: contraste, brillo y color. Normas en dependencia de las salidas. Assimilate Scratch como sistema de postproducción y corrección de color.

Edición y corrección de color del ejercicio práctico filmado.

Miércoles 12 y Jueves 13

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 curriculum 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