

Convocatoria Taller de Altos Estudios-EICTV DISEÑO DE VESTUARIO PARA CINE

El actor y su vestimenta tienen un espacio relevante en cada fotograma de una obra fílmica. Su presencia, analizada como composición visual, constituye la forma que se destaca sobre un fondo. Esta importancia trasciende a lo meramente visual o presencial. El vestuario escénico transmite una gran cantidad de información, precisamente por identificar a los principales responsables de la narración dramática: los personajes.

Pero aún dentro de ese código general, el vestuario en el cine debe ser capaz de crear un sistema interno de relaciones que posibilite al espectador una "lectura" que no se agote después del reconocimiento inicial de informaciones "externas" sobre el portador sino que se convierta en emisor de signos en función de la acción y de la evolución del personaje.

Para lograrlo, el diseñador de vestuario debe poseer una sólida formación que garantice no solamente las habilidades en las soluciones de aspectos del diseño en general y el conocimiento de las formas del traje histórico, sino la aplicación de todo ello al concepto dramático y al lenguaje propio del arte cinematográfico.

El presente taller – por medio de clases teóricas, talleres y máster class- profundizará en el conocimiento de las peculiaridades creativas y organizativas del diseño de vestuario para cine, desarrollando habilidades para la traslación de la categoría dramáticas a la expresividad de la imagen del personaje, todo ello en función de de la atmósfera visual del filme y de acuerdo a los objetivos de la puesta en cámara.

Fecha: del 17 de Junio al 19 de Julio de 2013

Duración: 5 semanas (200 horas)

Lugar: Escuela Internacional de Cine y Televisión

Costo de la matrícula: 2200.00 €

Cantidad de participantes: 14

Cantidad mínima obligatoria: 7

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 matrículas abonadas previamente por los inscritos, en caso de haberlo realizado.

Dirigido a: Diseñadores escénicos, de moda, graduados de Bellas Artes, titulados en diseño, arquitectos y profesionales no titulados -con experiencia demostrable en el sector- interesados en ampliar su formación.

Módulos:

1. Diseño de Vestuario para cine. Proyecto

- 2. Teoría e Historia del Traje**
- 3. Lenguaje cinematográfico**
- 4. Dramaturgia**
- 5. Fundamentos técnicos para el vestuario de cine**

Dirección y profesor del curso: Derubín Jácome /Cuba - España

Profesores participantes:

Diana Fernández/ Cuba- España

Raúl Rodríguez/ Cuba

Raquel Carrió/ Cuba

Nieves Laferté/ Cuba

Clases Magistrales (pendiente definición)

Contenido de los módulos:

- 1. Diseño de Vestuario para cine**
Del 17 de Junio al 3 de Julio
Profesor: Derubín Jácome

Materia troncal del curso. Su principal objetivo está dirigido hacia la valoración de la dimensión dramática y expresiva del vestuario en cine en función de la atmósfera visual requerida. Pretende desarrollar las habilidades necesarias para la traslación de lo esencial del carácter dramático general y particular de los personajes al vestuario.

El vestuario para cine como parte del vestuario escénico. Definición y componentes. El departamento de vestuario dentro de la estructura organizativa de una producción cinematográfica. La dramaturgia y teoría de la imagen aplicadas.

Dimensión dramática y expresiva del vestuario en la obra fílmica. Su carácter complementario de la dirección de arte, en función de la atmósfera visual pretendida por el Director.

Peculiaridades creativas del vestuario para cine, proceso de investigación histórica, lo dramáticamente necesario, análisis de los personajes y creación de su imagen. Adecuación de la propuesta a la idea del Director. Códigos visuales. Carácter psicológico y simbólico de los materiales, la textura, el color, las líneas y las formas. La imagen dramática. El signo y su decodificación según el entorno.

Organización y memorias descriptivas para el proceso de realización. Oficios que intervienen en la realización del vestuario. Materiales y técnicas.

Ejercitación y desarrollo de las habilidades necesarias para la traslación de lo esencial del carácter dramático general y particular de los personajes al vestuario cinematográfico.

Proyecto.

Días 9, 10, 15, 16 ,17 y 18 de Julio

Creación de una propuesta de diseño de vestuario cinematográfico. Metodología para su presentación sobre un guión establecido. Definición de los códigos visuales de acuerdo con la dirección, dirección artística y fotografía. Búsqueda del Concepto artístico. Relación entre personajes, grupos y definición de la carta de color para el film. Desglose del vestuario.

Realización de diseños individuales, de conjunto y detalles, del vestuario y todos los accesorios que requiera. Memorias descriptivas y detalles necesarios para su realización. Definición de realización, compra o alquiler. Listados para Producción.

Defensa del proyecto. Importancia de la capacidad del diseñador en la exposición de su Proyecto.

2. Traje histórico y traje escénico

Del 17 al 21 de Junio

Profesora: Diana Fernández

Aborda los conocimientos de los métodos de investigación relacionados con la evolución del traje desde sus orígenes hasta la actualidad. Abarca también el análisis de la indumentaria como fenómeno íntimamente ligado al devenir social de la humanidad y a las satisfacciones psicológicas del ser humano. Se enfatiza en proponer una metodología para la búsqueda de las fuentes de información -visuales y textuales- que posibiliten abordar la investigación para un proyecto de diseño de vestuario. Especial énfasis en el traslado del traje histórico al traje de ficción.

La historia del traje como referente visual básico para el diseño de vestuario cinematográfico. El lenguaje indumentario del traje. Códigos indumentarios en la historia y la re-codificación para la ficción. Recorrido visual por las cuatro etapas de la evolución de la vestimenta.

3. Lenguaje cinematográfico

Del 24 al 28 de Junio

Profesor: Raúl Rodríguez

Importancia del conocimiento y manejo de los términos cinematográficos. Importancia para el Diseñador de Vestuario.

Pre-producción, rodaje y Post-producción. Funciones del diseñador de vestuario en cada etapa.

Secuencia, Plano y Toma. Tipos de planos. Nociones fundamentales de lentes y movimientos de cámara.

4. Dramaturgia

Del 1 ero. al 5 de Julio

Profesor: Raquel Carrió

Categorías de análisis dramático aplicados al diseño de la escena. La dramaturgia y su adecuación a lenguaje cinematográfico. Texto dramático y guión cinematográfico. El espacio textual y el espacio representacional. La dramaturgia en la imagen cinematográfica.

5. Fundamentos técnicos para el vestuario de cine. Taller.

Del 8 al 17 de Julio

Profesora: Nieves Laferté

La realización del vestuario escénico para el cine conlleva no solo el conocimiento profundo de la historia del traje y de los fundamentos del diseño sino también los elementos necesarios para su realización y necesidades puntuales para llegar a una imagen veraz técnicamente sustentada, así como el conocimiento de las técnicas utilizadas para dotar al traje de carácter dramático y una imagen única para el personaje, el cual debe contribuir a modelar.

Trazado de los patrones y su modificación acorde a las necesidades del diseño, la diferenciación de los textiles según los géneros usados en el devenir histórico del traje a través de los diferentes estilos artísticos y sus posibles sustituciones, las estructuras que soportan las siluetas de cada estilo y las técnicas de ambientación que le aporten la dimensión semiológica que le permita comunicar más allá de los usos cotidianos del vestir.

Trasladar al alumno la idea de FUNCIONALIDAD - que responde a los propósitos de la puesta en pantalla- y que va precedido del conocimiento de lo apuntado en el párrafo anterior y su adecuación a las necesidades del diseño del personaje.

Conocerá los colaboradores que necesita el diseñador de vestuario para la organización del departamento y la compartimentación de las tareas en las diferentes etapas del trabajo previo, durante y posterior al rodaje.

Requisitos:

- Trabajar como diseñador escénico, de moda, ser graduado de Bellas Artes o en diseño, arquitecto. También pueden aceptarse a profesionales

no titulados -con experiencia demostrable en el sector- interesados en ampliar su formación.

- Enviar por email curriculum vitae.

Informaciones generales:

Las clases, el alojamiento y la alimentación están incluidos en el costo de la matrícula. Los estudiantes recibirán gratuitamente los servicios de urgencias en la posta médica de la escuela.

Por regulaciones legales vigentes en el país, todo extranjero 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, restaurante, tienda, lavandería, telefonía internacional, email e internet.

La escuela se otorga el derecho de seleccionar los candidatos a este curso de acuerdo a su documentación y de sustituir algún profesor en caso que se presentara un inconveniente.

Se recomienda a los alumnos que posean laptop, que la traigan.

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