

Convocatoria Taller de Altos Estudios-EICTV

DISEÑO DE VESTUARIO PARA CINE y TV

El vestuario en el cine constituye uno de los aspectos más cercanos al personaje y a su caracterización dramática. Contribuye asimismo a definir la atmósfera visual de un proyecto cinematográfico. El actor y su vestimenta tienen un espacio relevante en cada fotograma de una obra audiovisual; su presencia, analizada como composición visual, constituye la forma que se destaca sobre un fondo. Pero esta importancia trasciende a lo meramente visual o presencial debido a la carga de significación que posee el vestuario escénico, como responsable de transmitir información sobre los principales responsables de la narración dramática: los personajes.

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 datos externos 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 y el conocimiento de las formas del traje histórico, sino su aplicación al concepto dramático y al lenguaje propio del arte cinematográfico.

En el Taller de Altos Estudios de Diseño de Vestuario para Cine y TV -por medio de la conjugación de clases teóricas y talleres prácticos- se profundiza en el conocimiento de las peculiaridades creativas y organizativas del diseño de vestuario para cine, con el objetivo esencial de potenciar las habilidades para la traslación de categorías dramáticas a la expresividad de la imagen del personaje, integrada a la atmósfera visual y de acuerdo con los objetivos de la puesta en cámara.

Fecha: del 3 al 21 de junio de 2024

Duración: 3 semanas (120 horas)

Lugar: Escuela Internacional de Cine y Televisión

Costo de la matrícula: 2000.00 €

Cantidad de participantes: 14

Cantidad mínima obligatoria: 8

De no cubrirse la cantidad mínima obligatoria de plazas requeridas, la EICTV se reserva el derecho de suspender la realización del Taller hasta un mes antes de inicio del mismo. En tal caso, se realizarán los reembolsos correspondientes a las prematrículas abonadas previamente por los inscritos. 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 matrícula no le será reembolsado.

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.

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

Profesores participantes:

Diana Fernández/ EEUU-Cuba-España

Eduardo Eimil/ Cuba

Módulos:

I. Diseño de vestuario para cine. Proyecto

II. Teoría e historia del traje

III. Dramaturgia aplicada

Contenido de los módulos:

I. DISEÑO DE VESTUARIO PARA CINE

Profesores: Derubín Jácome – Diana Fernández

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.

Contenidos:

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

técnica de la fotografía para cine. / Secuencia, plano y toma. / Tipos de planos. / Incidencias de la iluminación en el vestuario; limitaciones en uso de tejidos y colores.

Proyecto: Creación de una propuesta de diseño de vestuario cinematográfico. / Metodología para su creación a partir de un guion establecido. / Definición de los códigos visuales. / 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 accesorios. / Memorias descriptivas y detalles necesarios para su realización. / Definición de realización, compra o alquiler. / Listados para Producción. / Presentación y defensa del proyecto.

II. TEORÍA E HISTORIA DEL TRAJE

Profesora: Diana Fernández

Profundiza en los métodos de investigación relacionados con la evolución del traje desde sus orígenes hasta la actualidad. Análisis de la indumentaria como fenómeno íntimamente ligado al devenir social de la humanidad y a las satisfacciones psicológicas del ser humano. Propuesta metodológica para la búsqueda de las fuentes de información -visuales y textuales- para abordar la investigación para un proyecto de diseño de vestuario.

Contenidos:

La historia del traje como referente visual básico para el diseño de vestuario cinematográfico. / Acercamiento a la teoría del traje y la moda. / La dimensión semiológica 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. / Evolución del vestuario en el teatro y en el cine. / El traslado del traje histórico al traje de ficción.

Proyectos:

Según los correspondientes enunciados, proponer soluciones creativas, comprobando la capacidad del alumno de realizar el traslado del traje histórico al escénico, relacionar el vestuario con un concepto visual, así como con las características dramáticas de grupos y personajes, a través de los aspectos básicos de la codificación visual. Psicología y carácter a través del vestuario / El traje histórico y su manipulación en la ficción dramática.

III. DRAMATURGIA APLICADA

Profesor: Eduardo Eimil

Aborda los aspectos relacionados con la dramaturgia aplicada a la narración dramática del arte cinematográfico y su relación con el entorno visual, profundizando en su reflejo en el vestuario.

Contenidos:

Categorías de análisis dramático aplicados al diseño de la escena. / La dramaturgia y su adecuación a lenguaje cinematográfico. / Texto dramático y guion cinematográfico. / Los conceptos básicos sobre dramaturgia y su adecuación a la visualidad de un espectáculo. / El espacio textual y el espacio representacional. / La dramaturgia en la narrativa y la imagen cinematográfica. / Análisis del guion seleccionado para la realización del proyecto final de diseño de vestuario.

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 currículum vitae y planilla de inscripción que podrá bajar desde el link http://media.eictv.org/Ficha_Inscripcion_Estudios_Avanzados.doc

Los interesados en dicho curso deben presentar su solicitud a Chavdar Ferrer Sandoval, Coordinador de Talleres Internacionales de Altos Estudios, escribiendo a altos.estudios@eictv.co.cu y a chavdarferrer@gmail.com (todos los documentos no deben pesar más de 1 MB).

Informaciones generales:

Se recomienda que los alumnos que posean laptop (tablet u ordenador portátil), lo traigan, así como los materiales que usualmente utilizan para la expresión gráfica de sus ideas.

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

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. Para mayor información visite la página www.asistur.cu

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 otorga el derecho de seleccionar los candidatos a este curso de acuerdo a su documentación y de sustituir a cualquier profesor de presentarse algún inconveniente.

Síntesis Curricular de los profesores:

DERUBÍN JÁCOME (Cuba, 1948)

Director de arte para cine, escenógrafo y diseñador de vestuario escénico. Ha creado escenografía, luces y vestuario para más de cincuenta puestas en escena teatrales.

Posee una amplia filmografía de producciones realizadas en países como Cuba, España, México, Francia, Nicaragua, Brasil. Miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España desde 2004. Más de cuarenta años de experiencia docente en Cuba y España. Profesor de Dirección Artística en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM) y docente en el Máster en Imagen de Moda: Estilismo y Medios Audiovisuales VOGUE-UC3M de la Universidad Carlos III de Madrid y en la Universidad Veritas de San José, Costa Rica, entre otros. Ha obtenido premios por su labor como director de arte, entre ellos, los Premios Corales del VIII, XI y XII Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano y Premios del Festival de la UNEAC por *Un hombre de éxito* (Solás,1986) y *La Bella del Alhambra* (Pineda, 1989) y por la serie para TV *La Botija* (Lejardi,1990). Co-autor del libro *Vestir al personaje. Vestuario escénico: de la historia a la ficción dramática*. Madrid: Ed. Cumbres, 2018. Miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

DIANA FERNÁNDEZ (EEUU, 1949)

Diseñadora de vestuario escénico, docente e investigadora. Ha diseñado el vestuario de decenas de puestas teatrales, largometrajes y series para televisión, entre los que se destacan: *La Bella del Alhambra* (Pineda, 1989), las series *La Botija* (Lejardi, 1990) y *Algo más que soñar* (Moya, 1984). Otros trabajos como diseñadora de vestuario, han sido: *Cuarteto de La Habana* (Colomo, 1999), *Pata Negra* (Oliveros, 2001), *Roble de Olor* (López, 2004), entre otras. Posee más de cuarenta años de experiencia como docente. Ha participado como ponente invitada en eventos científicos, jornadas y congresos en Cuba, España y otros países en Europa y América. Profesora en diversas instituciones españolas y latinoamericanas, entre ellas: Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM) y la Universidad Carlos III de Madrid (Máster en Comunicación de Moda y Belleza VOGUE y Máster en Imagen de Moda: Estilismo y Medios Audiovisuales VOGUE-UC3M), en España; Universidad Veritas de San José, Costa Rica, entre otros. Autora de varios textos sobre su especialidad, entre ellos: *Vestir al personaje. Vestuario escénico: de la historia a la ficción dramática*, Ed. Cumbres, Madrid, 2018, *Lo cubano en el vestir: apuntes esenciales*, Ed. Unión, La Habana, 2018, *Así se vendió la moda. Publicidad del consumo-moda en la prensa escrita. La Habana 1840-1960*, Ed. Verbum, 2022.

EDUARDO EIMIL (Cuba, 1977)

Graduado de Dirección por la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. (EICTV- 2002) y licenciado en Arte Teatral por el Instituto Superior de Arte (ISA- 2000). Mercedor de becas de estudios como ayudante de realización audiovisual en Canal +, Madrid, España. (2003) y de desarrollo de Proyectos Audiovisuales de la Fundación Carolina (Madrid, España - 2005). Como dramaturgo y director teatral ha trabajado con diversas compañías teatrales nacionales y extranjeras. Dentro del ámbito audiovisual ha escrito guiones y realizado cortos de ficción y documentales, entre los que se destacan: *Esther en alguna parte*, (Chijona, 2012), Premio al mejor Largometraje y Mejor Guión en el Festival Internacional de Cine

Latino de Los Ángeles, (2013) y *La Maldita Circunstancia* (Eimil, 2002), Primer premio al “Mejor cortometraje de ficción” en el Festival de Cine Pobre de Jibara, 2003. Ha obtenido otros reconocimientos, entre ellos: Premio de Dirección, Guión y Gran Premio de ficción a la mejor obra en el Festival de Cine y video, Santa Fe, 2003. (Argentina); Primer premio en la “Muestra de Jóvenes realizadores”, Habana, 2003; Gran Premio del Festival de cine y video, Cine Plaza 2002; Premio de Dirección y guión, Festival de Cine y Video, Cine Plaza 2002. Como docente, ha participando en cursos e impartiendo conferencias en diversas instituciones nacionales y extranjeras, en países como Colombia, Brasil y República Dominicana. Desde 2003 es profesor de la Facultad de Artes Escénicas del Instituto Superior de Arte (ISA), Curso Regular y profesor de diversos Talleres Internacionales y de Altos Estudios de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños- EICTV.