

INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN ARTÍSTICA CINEMATOGRÁFICA

10% de
descuento por
pronto pago

- **FECHAS:** del 05 de julio al 30 de julio de 2010.
- **PLAZAS:** mínimo de 8 y máximo de 20 alumnos.
- **HORARIO:** mañana y tarde. De 10h a 14h y de 15h a 17h
- **DURACIÓN:** 120 horas.
- **PERFIL DEL ALUMNO:** estudiantes de bellas artes, arquitectura, diseño de interiores, interesados en la dirección artística o gente con nociones en dibujo. Estos últimos deberán enviar su currículum.

■ **DOCENTE:** **Félix Murcia**, titulado en Arquitectura de Interiores, Escenografía y Diseño Superior. Desde 1966 desarrolla su actividad en TVE participando en series como *Fortunata y Jacinta* (1980) o *El Quijote de Miguel de Cervantes* (1991). En el cine ha desarrollado su labor profesional a través de diferentes puestos como Decorador, Director Artístico o Diseñador de Producción para directores como Manuel Gutiérrez Aragón, Imanol Uribe, Carlos Saura, Paul Verhoeven, Montxo Armendáriz, Pilar Miró, Pedro Almodóvar, o Manuel Gómez Pereira, siendo galardonado con el Goya en cinco ocasiones por *Dragón Rapide* (1987), *El rey pasmado* (1992), *Tirano Banderas* (1994), *El perro del hortelano* (1997) y *Secretos del corazón* (1998).

■ OBJETIVOS:

Dar a conocer, a modo de introducción, los cometidos y funciones principales de la especialidad cinematográfica de Dirección Artística, a quienes estén interesados en iniciarse en ella.

■ METODOLOGÍA:

Todos los conocimientos son transmitidos por profesionales del medio que a su vez ejercitan la docencia, por lo que sus clases se ilustran, además de con sus propios criterios y experiencias, con otros ejemplos ajenos para que, bien por medio de proyecciones o realizando ejercicios prácticos con los alumnos, se logre obtener tanto una visión de la dimensión profesional de la figura del Director Artístico, como de la especialidad.

PROGRAMA TEÓRICO / PRÁCTICO:

1- PROCESO DE PRODUCCION CINEMATOGRÁFICA. Profesor: **Jaime Cortezo**.

Contenido: **a-** CONCEPTOS GENERALES: Versión global del proceso de producción cinematográfica. **b-** PREPRODUCCIÓN: Plan de rodaje; Presupuesto; Escenarios; Proveedores; Equipos; Ensayos; Pruebas. **c-** RODAJE. **d-** POSTPRODUCCIÓN. **e-** ANALISIS DE PRODUCCIÓN: Visionado parcial de películas para analizarlas desde el punto de vista de los procesos de producción. (8 horas en total).

2- EXPRESION PLÁSTICA. Profesor: **Félix Murcia**.

Contenido: **a-** EL CINE COMO EXPRESIÓN PLÁSTICA: Análisis a través de breves ejemplos de filmaciones de un mismo argumento cinematográfico. **b-** APROXIMACIONES HISTÓRICAS: Evolución de la Escenografía Cinematográfica de los recursos de representación grafica **c-** CONTEXTO ARTÍSTICO: La Escenografía como espacio para la acción; como expresión plástica; como recurso dramático. **d-** PROCESO CREATIVO: visión plástica de conjunto; concepción mental de resoluciones artísticas. Anteproyecto de Diseño de Producción. Criterios plásticos y aspecto visual. Primeros recursos de representación grafica (línea o paleta de color, bosquejos, fotografías tratadas, diseños por ordenador. etc.) Documentación. Localizaciones. Construcciones artificiales e intervenciones en escenarios naturales. etc. Diseño de elementos con Construcciones especiales: maquetas; falsas perspectivas; efectos especiales artesanales y digitales. Propuestas previas a Dirección y Producción. Unificación de criterios. Tratamiento. **e-** EJEMPLO DE ANTEPROYECTO DE DISEÑO DE PRODUCCIÓN en escenarios naturales. Desgloses y datos presupuestarios en escenarios naturales; en escenarios, mitad naturales y mitad artificiales; y en escenarios totalmente artificiales. **f-** DISEÑO DE PRODUCCIÓN O DIRECCIÓN ARTÍSTICA en cine publicitario .Distintos ejemplos gráficos y filmados. (18 horas en total).

3- DIRECCION ARTÍSTICA. Profesor: **Derubin Jácom**.

Contenido: **a-** EL LENGUAJE VISUAL: La escenografía artística. La dirección de arte como proceso de creación de la imagen visual. Carácter informativo, decorativo, dramático y técnico funcional. Códigos visuales. Carácter psicológico y simbólico de los materiales, la textura, el color, las líneas y las formas. **b-** LA DIRECCIÓN DE ARTE: La lectura y desglose del guión para la Dirección Artística. El proceso creativo de traslación a la imagen de los objetivos del Realizador sobre un texto o idea. Análisis dramático y definición de la idea-concepto. **d-** PROCESO CREATIVO: desde la intuición del pintor a la racionalización del arquitecto. Relación con las partes que componen la atmósfera visual. La arquitectura fílmica. El encuadre. El story board. **e-** LA LOCALIZACIÓN: Trabajo simultáneo. **f-** ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE MESA: Presupuestos creativos y de producción. Etapa de investigación. Desgloses por secuencias y escenarios. Etapa de preparación. Lectura de guión y propuesta de idea-concepto general para la imagen visual. Organización en tablas –secuencias y escenarios- de un texto para cine o televisión. Dibujos de bocetos de decorados en plantas, alzados y perspectivas. Otros recursos expresivos: fotografía, maquetas, ordenador, story board, etc. Representación de la carta de color como guía para el logro de la unidad cromática que unifica y relaciona los diferentes escenarios y/o establece y desarrolla la atmósfera dramática. La realización. Escenografía técnica. El diseño técnico. Planos generales, parciales y detalles constructivos del Proyecto. **g-** ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN: Oficios que intervienen en la realización de decorados. Materiales y técnicas. Memorias. Estimaciones económicas o valoraciones aproximadas de costos y tiempos de realización de los decorados proyectados. **h-** Visita a estudios de Cine. (20 horas en total).

4- VESTUARIO. Profesora: Diana Fernández.

Contenido: **a-** EL VESTUARIO EN EL ARTE CINEMATOGRAFICO: El diseñador de vestuario. Su evolución a lo largo de la historia del cine. El vestuario dentro de la obra fílmica. Valor de signo: icónico, indicial y simbólico. El vestuario dentro de la organización de la producción cinematográfica. El departamento de Vestuario y su relación con otros como: Dirección Artística, Maquillaje y Peluquería. El trabajo del diseñador de vestuario: trabajo de mesa, investigación, desgloses, diseños, realización y ambientación. **b-** TRAJE HISTÓRICO Y TRAJE ESCÉNICO. La atmósfera histórica. Reconocimiento de los códigos visuales de cada época. Color, tejidos, línea, volúmenes y composición. Eficacia en la traslación de lo histórico a lo dramático. Visualización de partes de filmes para el análisis de la traslación del traje histórico a la ficción cinematográfica. (8 horas en total).

5- TÉCNICAS DE DISEÑO ARTÍSTICO Y TÉCNICO. Profesor: Joan Martí.

Contenido: **a-** FUNDAMENTOS DEL DIBUJO ARTÍSTICO: Dibujo realista (técnicas de percepción). Realismo imaginario (como dibujar aquello que no existe). **b-** FUNDAMENTOS DEL DIBUJO TÉCNICO: Sistema diédrico. Perspectiva cónica. **c-** FUNDAMENTOS DEL COLOR: Exploración del color y sus influencias. Tratamiento cromático de la escena. TECNOLOGIA DIGITAL: Tratamiento y optimización de imágenes digitales. (26 horas en total).

6- DISEÑO DE ESCENOGRAFIA CINEMATOGRAFICA. Profesor: José Mª Alarcón.

Contenido: **a-** EL DIBUJO DE UN PROYECTO ESCENOGRÁFICO: Diferenciación con el de Arquitectura. Proyecto de Arquitectura. Edificio real para ser habitado. Permanente. Proyecto de Decoración Cinematográfica. Escenario para ser filmado. Ficticio. Efímero. Fragmentación de la Arquitectura en el Cine. Decorados voluntariamente incompletos. **b-** FACTORES DETERMINANTES DEL DISEÑO CINEMATOGRAFICO: La acción dramática descrita en guión. El emplazamiento y los movimientos de cámara. Los encuadres. Los ángulos de visión de la cámara según los objetivos. La iluminación. La movilidad de ciertos elementos del decorado. La construcción ficticia. **c-** EL PROYECTO: Boceto cinematográfico. Croquis preliminares. Dibujo de continuidad. Dibujo técnico: plantas, alzados y secciones a escalas 1/50 y 1/100; dibujos de detalle a escalas 1/20, 1/10 y 1/1. Representación gráfica. Formato de planos y especificaciones técnicas. Sistema de organización de dibujos y entregas de copias a construcción. Maquetas de trabajo. Reutilización de los decorados. **d-** EJERCICIOS. **e-** ANÁLISIS DE PELÍCULA REALIZADA: Proyección comentada. Visionado de dibujos de un proyecto. (14 horas en total).

7- EJERCICIOS PRÁCTICOS DE EXPERIMENTACIÓN Y ANALISIS. Profesor: **Félix Murcia**.

Contenido: **a-** EJERCICIO DE EXPERIMENTACION EN ESCENARIOS NATURALES: basado en la localización de diversos sets en un parque o paraje similar campestre, y otros diferentes en paisaje urbano histórico. **b-** EJERCICIO PRÁCTICO DE EXPERIMENTACIÓN: basado en la realización de un anteproyecto de Diseño de Producción (como inicio básico de un proyecto de Dirección Artística, o primeras propuestas plásticas a Dirección y Producción) sobre un guión de cortometraje en el que se incluirán representaciones gráficas de los espacios en los que transcurre la acción, mediante diseños tales como pre- story board y/o bosquejos artísticos o bocetos, que reflejen lo más claramente posible la idea escenográfica que se proponga y su aspecto visual, utilizando también para este fin el apoyo de memorias, más otros recursos válidos de expresión gráfica que se quiera aportar, dependiendo de la capacidad personal de cada alumno para expresar la forma y el color. **c-** Exposición oral de los ejercicios realizados y análisis de los mismos en el aula. (26 horas en total).

■ **FORMACIÓN CONTINUADA:** Todos los matriculados en cualquier curso ofertado por el Centro de Estudios Ciudad de la Luz tendrán derecho a un 15% de descuento en futuros cursos en los que se matriculen dentro del mismo año académico.

■ **DESCUENTO POR PRONTO PAGO*:** A los alumnos que abonen el total del precio del curso con 15 días de antelación al inicio del mismo se les aplicará un 10% de descuento en el precio del curso.

■ **INFORMACIÓN, INSCRIPCIONES Y RESERVA DE PLAZAS**

CENTRO DE ESTUDIOS CIUDAD DE LA LUZ

Avda. Jean Claude Combaldieu
s/n 03008 Alicante. Spain.

T.: 965 908 200 / Fax: 965 908 222

E-Mail.: centrodeestudios@ciudaddelaluz.es

Página web.: www.ciudaddelaluz.com

**El Centro de Estudios se reserva el derecho de modificar, suprimir o invertir el contenido de los programas de los cursos, así como de reemplazar a los profesores siempre que lo considere conveniente para el mejor desarrollo de la actividad académica.*

**Una vez efectuada la Inscripción, en ningún caso se realizarán reembolsos o devoluciones de las cantidades abonadas, exceptuando la suspensión de la actividad por causas imputables al centro.*

**El curso podrá ser anulado en el caso de no llegar al número mínimo de alumnos exigido por el Centro de Estudios Ciudad de la Luz.*

**Los descuentos no son acumulables, aplicándose el de mayor descuento.*