

Dirección de Arte:
Escenografía,
vestuario y maquillaje
**Máster en Dirección y
Realización de Series
de Ficción**

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Dirección de Arte: Escenografía, vestuario y maquillaje

Titulación: Master en Dirección y Realización de Series de Ficción

Carácter: Obligatoria

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial

Créditos: 3

Curso: 1º

Semestre: 1º

Profesores/Equipo Docente:

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

- Sepan aplicar los conocimientos adquiridos y hayan desarrollado una gran capacidad para solucionar problemas y realizar tomas de decisión relacionadas con la dirección y en la realización de series de ficción, en condiciones de tiempo limitado y de alta presión por alcanzar resultados.
- Tengan una gran capacidad de trabajo en equipo y dominen con suficiencia la gestión de la diversidad.
- Comprensión profunda de los procesos y técnicas implicadas en la dirección y gestión de empresas audiovisuales en su estructura industrial: producción, distribución y exhibición en genera y muy especialmente de la emisión por televisión.
- Capacidad avanzada para planificar y dirigir los recursos humanos, presupuestarios y medios técnicos, en las diversas fases de la producción de un relato en el Medio Televisión.
- Capacidad avanzada para evaluar, crear y dirigir la puesta en escena integral de producciones narrativas en televisión, responsabilizándose de la dirección de actores y ajustándose al guion, plan de trabajo o presupuesto previo.
- Capacidad para llevar a cabo el análisis, evaluación y crítica de las estructuras, contenidos y estilos de la programación televisiva, especialmente en lo relacionado con las series de ficción.
- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- **Que** los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

1.2. Resultados de aprendizaje

Desarrollo de un proyecto audiovisual desde la perspectiva creativa artístico-técnica (actores, arte, fotografía, cámara, sonido, edición, montaje, postproducción).

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno.

2.2. Descripción de los contenidos

La asignatura aporta los conocimientos que necesita un director o un realizador de series de ficción sobre el diseño de escenografía, la importancia de los decorados y las localizaciones, la técnica de los planos múltiples y las relaciones cámara-iluminación-escenografía. También se trabaja con los vestuarios, el maquillaje para televisión y los efectos de caracterización.

2.3. Contenido detallado

Presentación de la asignatura.
Explicación de la Guía Docente.

1. Dirección artística:

- 1.1 Definición de director artístico. Breve historia de la dirección artística.
- 1.2 Organigrama y funciones Dpto. Arte. Relaciones con Dpto. Dirección Fotográfica.
- 1.3 Guion y proyecto: formatos, mov. de cámara, documentación y desglose de guion.

2. Dirección de Arte en ficción seriada:

- 2.1 La paleta de color. Color script.
- 2.2 El dibujo de ambiente y el dibujo técnico.
- 2.3 La localización/construcción del set en plató. Salida a localizar

3. El presupuesto:

- 3.1 Desglose por localizaciones/decorados. Estimación práctica de costes.
- 3.2 Presentación proyectos alumnos (Actividades 1, 2 y 3)

4. Sistemas de construcción y materiales escenográficos:

- 4.1 El plato: dimensiones. Carpintería, ambientación y mobiliario. Práctica.
- 4.2 Práctica/taller de búsqueda/selección de Plató/localizaciones en Madrid.

5. Diseño de vestuario, atrezzo y efectos especiales:

- 5.1 Breve historia. Estilos. Presentación "frac", etc.
- 5.2 Ejemplo Dirección de Arte en Eduardo Manostijeras (Gótico/fantasía).
- 5.3 Atrezzo: alquiler, compra, construcción. Muestras
- 5.4 Jardinería. Armas. Funciones del atrezo.
- 5.5 Ejemplo de Dirección de Arte en Volver (Drama) e influencias en TV.

2.4. Actividades Dirigidas

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:

Actividad dirigida (AD1): desgloses de guion de los diferentes departamentos bajo la supervisión del Dtor. de Arte. Seguimiento durante la sesión correspondiente.

Actividad Dirigida (AD2): preparación del presupuesto, por departamentos.

Actividad Dirigida (AD3): Presentación en clase de los desgloses (AD1) y el presupuesto (AD2). Dicha presentación se realizara por equipos.

2.5. Actividades formativas

Clases de teoría y práctica: 27,12% (20,34h). Lección magistral, sesiones teórico-prácticas, ejercicios y prácticas. Presencialidad 100%.

Trabajo personal del alumno: 50% (37,5h). Estudio de la materia, realización de ejercicios prácticos o actividades multimedia de apoyo (campus virtual). Presencialidad 0%.

Tutorías: 10% (7,5h). Trabajo personal tutorizado. Presencialidad 50%.

Evaluación: 12,88% (9,66h). Prueba final, ordinaria y extraordinaria. Autoevaluación de los resultados obtenidos. Presencialidad 50%.

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:

- 0 - 4,9 Suspenso (SS)
- 5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
- 7,0 - 8,9 Notable (NT)
- 9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)	40%
Examen final o trabajo final presencial	50%

Convocatoria extraordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)	40%
Examen final o trabajo final presencial	50%

3.3. Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final.

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- Bordwell, D. y Thompson, K. (1995) *El arte cinematográfico*. Barcelona: Paidós.
 Etedgui, Peter. *Diseño de producción y dirección artística: Cine*. Barcelona: Océano.
 Murcia, F. (2002). *La escenografía en el cine: el arte de la apariencia*. Madrid. Fundación
 Zavala, H. (2010) *El diseño en el cine: proyectos de dirección artística*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Bibliografía complementaria

- Albers, J. (1963). *La interacción del color*. Madrid: Ed. Alianza Forma.
 Arheim, R. (1987). *Arte y percepción visual*. Madrid: Ed. Alianza Editorial.
 Batiste, J. (1991). *La escenografía*. Barcelona: La Galera.
 Bont, D. (1981). *Escenotécnicas en teatro, cine y televisión*. Barcelona: Leda.
 Breyer, G. (2005). *La escena presente: teoría y metodología del diseño escenográfico*. Ed. Infinito.
 Cenini, C. (1988). *Tratado de pintura. El libro del arte*. Madrid: Akal, colección Fuentes del arte.
 Davis, T. (2002). *Escenógrafos: Artes Escénicas*. Barcelona. Océano.
 Dondis, D. (1997). *La sintaxis de la imagen*. Ed. Gustavo Gili.
 Gombrich, E. (1992). *Historia del arte*. Barcelona: Garriga.
 Gorostiza, J. (2000). *La Arquitectura de los Sueños*. Madrid: Festival de Cine de Alcalá de Henares
 Gorostiza, J. (1999). *Constructores de quimeras. Directores artísticos del cine español*. Madrid: Filmoteca española, Comunidad de Madrid, Ayto. Madrid
 López J. (1998). *Decorado y Tramoya*. Ciudad Real: Ed. Ñaque.
 Millerson, G. (1987). *Escenografía básica*. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión. Ente Público RTVE.
 Oliva, C. y Torres, F. (1990). *Historia Básica del Arte Escénico*. Madrid: Cátedra.
 Oliva, C. (2010). *Historia gráfica del arte escénico*. Murcia: Universidad de Murcia.
 Olson, R. (1988). *Conceptos básicos de la dirección artística en cine y televisión*. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión.
 Ramírez, J.A. (1993). *La Arquitectura en el cine: Hollywood, la edad de oro*. Madrid: Alianza.
 San Miguel, B. (2004) *Oficios de cine*. Madrid: Ed. Ocho y Medio, colección Fahrenheit 451.
 Surgers, A. (2005). *Escenografías del teatro occidental*. Artes del sur.
 Vincent, J. y Kehoe, R. (1987) *La técnica del artista del maquillaje profesional para cine, TV y teatro*. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión.
 VV. AA. (1970). *Investigaciones sobre el espacio escénico*. Madrid: Alberto Corazón,

Comunicación 4.

VV.AA. (2004). *Appia, Adolphe. Escenografías*. Madrid: Círculo de Bellas Artes.

Wong, W. (1995). *Fundamentos del diseño bi y tridimensional*. Gustavo Gili.

Bibliografía de Diseño de Vestuario

Bibliografía básica:

Echarri, M. / San Miguel, E. (1998). *Vestuario teatral*. Ciudad Real: Ñaque.

Fernández, D. (1991). *El traje: Fundamentos para su diseño en la escena*. Ed. Pueblo y educación.

Ingham, R. y Covery (1992). *Costume Designer's Handbook*. Portsmouth, NH: Heinemann. pp. 15–100.

Racinet, A. (1990). *Historia del vestido*. Madrid: Libsa.

Bibliografía complementaria

Brockett, O. G., Franklin J.H. (2007). *History of the Theatre*. USA: Pearson Education Inc. p. 53. ISBN 0-205-47360-1.

Laver, J. (1988). *Breve historia del traje y la moda*. Madrid: Cátedra.

Peláez, A. / Andura, F. (1988). *50 años de figurinismo teatral en España: Cortezo, Mampaso, Narros, Nieva*. Madrid: Comunidad de Madrid Consejería de Cultura.

Tortora, P. G. y Eubank K. (2005). *Survey of Historic Costume*. New York: Fairchild Publications.

Bibliografía Diseño Efectos Visuales

Bibliografía básica:

McClean, S. T. (2007). *Digital Storytelling: The Narrative Power of Visual Effects in Film*. The MIT Press.

Mayur, P. (2009). *The Digital Visual Effects Studio: The Artists and Their Work Revealed*.

Okun, J.A. & Zwerman, S. (2010). *The VES Handbook of Visual Effects: Industry Standard VFX Practices and Procedures*. Publisher: Focal Press 2010

Rickitt, R. (2007) *Special Effects: The History and Technique*. Billboard Books.

Bibliografía complementaria:

Porter, T. y Duff, T. (1984) *Compositing Digital Images*. Proceedings of SIGGRAPH '84, 18 The Art and Science of Digital Compositing.

Vaz, M.C. y Barron, G. (2002). *The Invisible Art: The Legends of Movie Matte Painting*. San Francisco, Cal.: Chronicle Books.