

Dirección de Arte: Escenografía, vestuario y maquillaje

Máster en Dirección y
Realización de Series
de Ficción
2025-26

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Dirección de Arte: Escenografía, vestuario y maquillaje

Titulación: Master en Dirección y Realización de Series de Ficción

Curso académico: 2025-26

Carácter: Obligatoria

Idioma: Español

Modalidad: Presencial

Créditos: 3

Curso: 1º

Semestre: 1º

Profesores/Equipo Docente: Dra. Dña. Lorena Palomino González / Dña. Karen Calderón Urbina

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

- 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.
- 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 general 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.

1.2. Resultados de aprendizaje

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

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 del diseñador de producción y director artístico. Breve historia de la dirección artística.
- 1.2. Organigrama, funciones y equipo del Departamento de arte.
- 1.3. Proyecto escenográfico: estilo y sello estético.
- 1.4. Historia del arte en la dirección de arte.
- 1.5. El color en el cine.

2. Elementos de la dirección artística: Maquillaje y vestuario

- 2.1. Maquillaje y caracterización.
- 2.2. Vestuario. Accesorios.
- 2.3. El scouting de locaciones.
- 2.3. Propuesta plástica y estética: *Concept art*.
- 2.4. El moodboard.

3. Diseño de producción:

- 3.1. Propuesta plástica y estética: *Concept art*.
- 3.3. Set: Construcción escénica. Presupuestos.
- 3.4. El moodboard.

La materia teoría está acompañada con diferentes ejemplos de proyectos escenográficos sobre dirección artística de películas, series y cortometrajes de ficción.

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 1 (AD1): Exposición oral sobre el diseño de producción & dirección artística de una película a elegir por el alumno.

Consiste en elegir una película libremente y hacer una reflexión oral a partir de una o varias secuencias sobre la importancia de la dirección artística y de cómo esta nos trasmite significado y/o emoción: análisis de la composición, uso del color, texturas, iluminación, vestuario y maquillaje/peluquería relacionándolos entre sí como propuesta estética.

Actividad Dirigida 2 (AD2): Diseño escenográfico sobre el diseño de producción y dirección artística de un proyecto de ficción.

Presentación Dossier escenográfico sobre un proyecto audiovisual con una propuesta estética determinada a definir con el alumno. **Realizando lectura del guion, proceso del diseño, propuesta plástica y estética, presupuesto y búsqueda de set:**

Búsqueda de referencias y documentación, lista de atrezo, localizaciones exteriores e interiores, planos, bocetos, construcción, ambientación, maquillaje y vestuario, presupuesto, iluminación, paleta de color... relacionándolos entre sí como propuesta estética.

2.5. Actividades formativas

Clases de teoría y práctica: 27,12% (27,1, h). Lección magistral, sesiones teórico-prácticas, ejercicios y prácticas. Presencialidad 100%

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

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

Evaluación: 12,88% (12,9). 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	0%
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)	40%
Examen final o trabajo final presencial	50%

La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma ponderada entre la nota de la prueba final extraordinaria y las calificaciones obtenidas por prácticas y trabajos presentados en convocatoria ordinaria, siempre que la nota de la prueba extraordinaria sea igual o superior a 5. Asimismo, es potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en convocatoria ordinaria.

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

- Barnwell, Jane. (2018) *Diseño de producción para pantalla*. China. Parramon
Bordwell, D. y Thompson, K. (1995) *El arte cinematográfico*. Barcelona: Paidós.
Ettedgui, 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 de Diseño Efectos audiovisuales

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.

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Dra. Dña. Lorena Palomino González
Departamento	Artes
Titulación académica	Doctora en Bellas Artes
Correo electrónico	lpalomino@nebrija.es
Localización	Campus de Comunicación y Artes en Madrid-San Francisco de Sales
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación	<p>Doctora cum laude en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid en 2023 y Máster en formación del profesorado con especialidad en Artes Plástica.</p> <p>Cursó un año en el Politécnico de Milán, Italia, en la especialidad de Diseño de la comunicación.</p> <p>Se especializa como directora artística y escenógrafa en 2015, trabajando con numerosas productoras audiovisuales en la producción de contenido audiovisual publicitario y de ficción.</p> <p>Ha trabajado como decoradora y estilista de plató en la editorial Hearst Magazines.</p> <p>Actualmente combina varios proyectos como escenógrafa teatral y directora de arte con la investigación, la docencia y la coordinación de proyectos artísticos y culturales.</p>

Nombre y Apellidos	Dña. Karen Calderón Urbina
Departamento	Comunicación
Titulación académica	Máster en Escenografía, Máster en Investigación en Arte y Creación
Correo electrónico	kcaldero@nebrija.es
Localización	Campus de Comunicación y Artes en Madrid-San Francisco de Sales
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación	<p>Escenógrafa especializada en dirección de arte. Docente e investigadora.</p> <p>Estudiante del doctorado en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Escenografía, y Máster en Investigación en Arte y Creación, por la misma casa de estudios. Altos Estudios en Dirección de Arte y en Diseño de Producción por la Escuela Internacional de Cine y Tv de San Antonio de los Baños (EICTV), Cuba. Cursos de especialización en el Centro Tecnológico del Espectáculo de Madrid. Talleres tomados en la 15a edición de la Cuadrienal de Praga de Escenografía y Espacio Escénico, Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, y Teatro Real.</p> <p>Experiencia en docencia universitaria, dictando las asignaturas como: dirección de arte, espacio escénico, caracterización y vestuario. Asesora, lectora y jurado de tesis de maestría y licenciatura. Realización de proyectos de innovación docente.</p>

	<p>Participación en diferentes ponencias, encuentros y congresos para la Universidad Complutense de Madrid, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad de Palermo de Argentina, Universidad Nacional de Colombia y Universidad de Nottingham.</p> <p>Ha trabajado en cine, televisión y teatro, tanto en España como en Perú, participando en producciones cinematográficas, publicitarias, videoclips, zarzuelas, óperas, etc. Ha sido asistente de la dirección técnica en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.</p> <p>Actualmente es parte del Departamento de Arte del spin-off de la serie “The Walkind Dead: Daryl Dixon”, de AMC Networks.</p>
--	---