

Diplomados
Escuela Nacional de Cine (ENC) – Universidad Central de Venezuela (UCV)

Diplomado en Dirección de Arte

2da. Cohorte
Junio – Septiembre 2018

ESCUELA NACIONAL DE CINE

DIPLOMADO EN DIRECCIÓN DE ARTE

- 1. Nombre del diplomado:** Diplomado en Dirección de Arte
- 2. Dependencia ofertante y responsable:** Coordinación de Extensión, de la Facultad de Humanidades y Educación UCV y Escuela Nacional de Cine.
- 3. Coordinador responsable:** Aída Cortéz. Profesora de Dirección de Arte de la Escuela Nacional de Cine.
- 4. Área de conocimiento:** Dirección de Arte en la realización cinematográfica.
- 5. Justificación:** La Escuela Nacional de Cine (ENC) en convenio con la Coordinación de Extensión de la Facultad de Humanidades y Educación (FHE) de la Universidad Central de Venezuela (UCV) implementa el Diplomado en Dirección de Arte como una contribución a la capacitación y actualización de la nueva generación de realizadores cinematográficos en el área de la Dirección de Arte.

En el marco de las políticas del Estado, con intenciones de lograr un reconocimiento nacional e internacional en el área de las artes cinematográficas, se precisa acceder a una formación con nivel académico superior, que comprenda espacios adecuados, programas de entrenamiento con acceso regular a equipamiento costoso y de reposición inmediata, personal calificado en varios órdenes: técnico, artístico, docente y profesional. Es por ello que se consolida una alianza estratégica con otras instituciones que abordan la formación de estos profesionales con el fin de optimizar recursos humanos, materiales y creativos, contribuyendo con la propuesta de un diplomado orientado a potencializar la capacitación en el área de la Dirección de Arte.

6. Fundamentos Curriculares: Tras la creación del Ministerio del Poder Popular para la Cultura el 10 de febrero de 2005, se da inicio a un proceso de cambios dentro de algunas instituciones adscritas al naciente Despacho, a fin de refundar el sector cultural del país. Es así como se crea una nueva institucionalidad que busca hacer del Ministerio del Poder Popular para la Cultura un ente del Estado en donde la elevación de la conciencia y la capacidad creadora sean su fin último.

De hecho, en su articulado del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Cultural (Gaceta Oficial N° 38.648 del 20 de marzo de 2007) Decreto N° 5.264 20 de marzo de 2007 en la Sección I de la Dirección General de Diseño de Políticas Culturales de Desarrollo Humano se expresa lo siguiente:

- “Formular lineamientos y políticas que estimulen y motiven la creatividad cultural como fuente de progreso humano y de diversidad cultural, favoreciendo la participación desde la perspectiva de la sustentabilidad y el Desarrollo Humano.
- Evaluar las políticas sobre estímulo y promoción de los procesos intelectuales y técnicos expresados, a través de obras artísticas, artesanales, plásticas y tecnológicas, de naturaleza cultural asociadas con la danza, el teatro, la dramaturgia, la música, la literatura, las artes visuales, la fotografía, el cine, la comunicación audiovisual y la artesanía”.

En tal sentido, es altamente conocido que muchos jóvenes y personas de distintas edades desean incursionar en una carrera audiovisual. Para atender esta población en crecimiento en Venezuela surge la propuesta de estudio en dirección de arte, donde la técnica esencial para aprender es la práctica constante y el contacto directo con el medio y los equipos, con la finalidad de cubrir la demanda de profesionales en esta área.

Este diplomado se fundamenta en una pedagogía del “saber – hacer” y del “saber- conocer”, y requiere de infraestructura, equipos, actualizaciones continuas, convenios e investigación permanente con miras a la formación de un profesional que a través de conceptos aplicados, construye imágenes naturales y/o simbólicas y comunica nuevos conceptos en su lenguaje

estético que le permitan innovar y aportar soluciones a los problemas específicos de su campo de trabajo.

7. Objetivo: Comprender los conceptos básicos de la Dirección de Arte para recrear y comunicar, a través de su concepción artística, el contexto visual demandado por una narración.

8. Perfil de ingreso de los participantes y requisitos: El diplomado en Dirección de Arte está dirigido a estudiantes, aprendices y profesionales del área de la realización cinematográfica, que estén interesados en profundizar sus conocimientos en este campo.

Requisitos: Para ingresar en el diplomado se requerirá de alguna de las siguientes condiciones:

- Tener aprobado el 1º año de alguna carrera afín al área audiovisual (arquitectura, diseño, artes, fotografía, comunicación social, vestuario, maquillaje, etc.).
- De no poder llenar los requisitos anteriores, podrá optar a ser admitido en el diplomado quien se presente para complementar una entrevista personal y demuestre condiciones especiales e interés específico que avalen la petición de incorporación.
- El diplomado es de carácter presencial, se exige una asistencia mínima del 75% a los encuentros de clase y la aprobación de la totalidad de los módulos dictados, cumpliendo las respectivas condiciones y resolviendo satisfactoriamente un proyecto final donde se aplicarán los conocimientos teórico-prácticos planteados durante todas las actividades docentes, y haber cancelado el 100% del costo del diplomado.
- Debe presentar original y copia de la cédula de identidad, comprobante de pago y planilla de inscripción debidamente llenada.

9. Perfil del egresado y requisitos:

Al egresar los cursantes estarán en capacidad de participar en áreas vinculadas a la Dirección de Arte, en la realización de proyectos audiovisuales documentales o de ficción, con amplias competencias para trabajar en equipo y comprender la interacción con las demás áreas de la realización cinematográfica; habilidad para elaborar y organizar proyectos desde su área con

la finalidad de ser exhibidos por los distintos medios de comunicación (televisión, cine, internet).

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- Conocimiento de los elementos constitutivos de la Dirección de Arte.
- Conocimiento de la imagen espacial y de las representaciones icónicas en el espacio, construcción ideal y recomposición referida a un relato e intención artística particular.
- Capacidad para analizar relatos cinematográficos.
- Capacidad para diseñar y concebir la presentación estética y técnica de la puesta en escena.

Requisitos: El diplomado es de carácter presencial, se exige una asistencia mínima del 75% a los encuentros de clase y la aprobación de la totalidad de los módulos dictados, cumpliendo las respectivas condiciones y resolviendo satisfactoriamente un proyecto final donde se aplicarán los conocimientos teórico-prácticos planteados durante todas las actividades docentes, y haber cancelado el 100% del costo del diplomado.

10. Credencial que se otorga: Diploma en Dirección de Arte.

11. Duración del diplomado: 160 horas.

12. Modalidad de estudio: Presencial.

13. Estructura del plan de estudios: El diplomado se estructura en siete (07) módulos de carácter teórico-práctico para una duración total de 160 horas, a razón de doce (12) horas semanales.

MÓDULOS	HORAS
INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN DE ARTE	24h
INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE PRODUCCIÓN	24h
ESCENOGRAFÍA. “ EL DISEÑO DEL ESPACIO ”	32h

AMBIENTACIÓN “EL OBJETO Y SU SIMBOLISMO”	20h
INTRODUCCIÓN AL VESTUARIO	20h
MAQUILLAJE	20h
MAQUILLAJE PARA EFECTOS ESPECIALES	20h
TOTAL HORAS	160h

14. Programas por módulos.

14.1. INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN DE ARTE

Nombre de la asignatura: Introducción a la Dirección de Arte.

Duración: 24 horas.

Docente y su síntesis curricular: Aída Cortéz. Artista plástico. Master en Arte Grabado y Pintura, 1993; Postgrado en Escenografía Teatral, 1995; Postgrado en Murales, 1996; Escuela Superior de Artes Plásticas de Varsovia, Polonia. Mención de honor concurso gráfico, Embajada de Francia en Polonia, 1992; II Premio “Gráfica de Varsovia”, 1994 y 1995. Profesora Taller de Grabado y Murales, MAC, 1998. Profesora, Escuela de Artes Plásticas Armando Reverón, 1999. Directora de Arte en cortometrajes de ficción y largometrajes: RCTV, 1997; Villa del Cine, 2007; TV Record Brasil, 2010. Profesora de Dirección de Arte, Escuela Nacional de Cine, 2017.

Contenidos: Reseña histórica de la Dirección de Arte. La Dirección de Arte y su relación con otras áreas. Teoría del color. La luz. Desglose del guion cinematográfico aplicado al área de Arte. Elementos de comunicación, trabajo en equipo y liderazgo. Realización de un Storyboard.

Estrategias metodológicas: Explicaciones y prácticas en clase, desglose de guion hasta un cronograma para la producción de arte. Desglose de un guion desde el punto de vista de la concepción artística. Identificar cada una de las fases de la Dirección de Arte en un proyecto cinematográfico.

Bibliografía referencial:

- Kandinsky, Vassily. "De lo Espiritual en el Arte. Punto y Línea sobre el Plano" - Block, Bruce. The Visual Story
- Creating the Visual. Ferretti. Art of Production Design
- Rizzo, Michael. Manual de Dirección Artística Cinematográfica. Ed. Omega.
- Wong, Wucius. Principios del Diseño de Color, Ed. Gustavo Gili.

14.2. INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Nombre de la asignatura: Introducción al Diseño de Producción

Duración: 24 horas.

Docente y su síntesis curricular: Aída Cortéz. Artista plástico. Master en Arte Grabado y Pintura, 1993; Postgrado en Escenografía Teatral, 1995; Postgrado en Murales, 1996; Escuela Superior de Artes Plásticas de Varsovia, Polonia. Mención de honor concurso gráfico, Embajada de Francia en Polonia, 1992; II Premio "Gráfica de Varsovia", 1994 y 1995. Profesora Taller de Grabado y Murales, MAC, 1998. Profesora, Escuela de Artes Plásticas Armando Reverón, 1999. Directora de Arte en cortometrajes de ficción y largometrajes: RCTV, 1997; Villa del Cine, 2007; TV Record Brasil, 2010. Profesora de Dirección de Arte, Escuela Nacional de Cine, 2017.

Contenidos: Metodología para la realización del Diseño de Producción. Teorías de costos y presupuestos en los departamentos de Arte para la realización de una película. Breve explicación del oficio de cada departamento y su enlace dentro de la propuesta artística. Mediante la lectura explicar el acercamiento al guion cinematográfico.

La importancia de la investigación en el proceso artístico de un guion cinematográfico.

Estrategias metodológicas: Explicaciones y prácticas en clase, desglose de un guion para la realización del presupuesto de las diferentes áreas del departamento de Arte, Identificar cada una de las fases del diseño de producción.

Bibliografía referencial

- Block, Bruce. The Visual Story: Creating the Visual: Breyer, Gaston.
- La Escena Presente, Ed. Ediciones Infinito.
- Rizzo, Michael. Manual de Dirección Artística Cinematográfica. Ed. Omega.

14.3. ESCENOGRAFIA “EL DISEÑO DEL ESPACIO”

Nombre de la asignatura: Escenografía “El diseño del espacio”

Duración: 24 horas.

Docente y su síntesis curricular: José Luis Hernández. Arquitecto-Escenógrafo. Diseñador de set para teatro, cine y tv. Ambientador de espacios internos, especialista en colorimetría para tv y cine. Especialista en Historia del mueble. Estudios de Cámara, Iluminación y Producción. Actualmente es Escenógrafo de Venevisión.

Contenidos: Introducción a la escenografía, grandes escenógrafos, explicaciones teórico – prácticas de elementos tridimensionales y perspectiva. Elementos escenográficos para montar

un set en cine y tv. Diseño del espacio. Técnicas de construcción y montaje. Intervención de un espacio.

Estrategias metodológicas: Explicaciones en clase. Visitas guiadas a los departamentos de realización y montaje de un canal de TV. Trabajo práctico, diseño y montaje de un pequeño set en forma grupal.

Bibliografía referencial:

- Gentile, Mónica y Otros. Escenografía Cinematográfica, Ed. La Crujia.
- Calmet, Héctor. Escenografía. Técnicas, Recursos y Metodología, Ed. de la Flor.
- Barnwell, Jane. Production Design Architects of the screen (Short Cuts).

14.4. AMBIENTACIÓN “EL OBJETO Y SU SIMBOLISMO”

Nombre de la asignatura: Introducción a la Ambientación.

Duración: 24 horas.

Docente y su síntesis curricular: José Luis Hernández. Arquitecto-Escenógrafo. Diseñador de set para teatro, cine y tv. Ambientador de espacios internos, especialista en colorimetría para tv y cine. Especialista en Historia del mueble. Estudios de Cámara, Iluminación y Producción. Actualmente es Escenógrafo de Venevisión.

Contenido: Breve introducción del origen del mueble. Su Simbolismo. Diseño de objetos. La ambientación como recurso para crear ambientes. Técnicas de decoración y ornamentación. Utilería. El mobiliario como parte de la trama y personaje. Desglose de ambientación en un guion cinematográfico. Diferencias entre utilería mayor, utilería menor, utilería de set y de secuencia.

Estrategias metodológicas: Explicaciones en clase y ejercicios prácticos. Ambientación de un set, donde ponga en evidencia una época específica y tendencias del mobiliario.

Bibliografía referencial: Sera asignada en clase

14.5. INTRODUCCION AL VESTUARIO

Nombre de la asignatura: Introducción al Vestuario.

Duración: 24 horas.

Docente y su síntesis curricular: Aída Cortéz. Artista plástico. Master en Arte Grabado y Pintura, 1993; Postgrado en Escenografía Teatral, 1995; Postgrado en Murales, 1996; Escuela Superior de Artes Plásticas de Varsovia, Polonia. Mención de honor concurso gráfico, Embajada de Francia en Polonia, 1992; II Premio “Gráfica de Varsovia”, 1994 y 1995. Profesora Taller de Grabado y Murales, MAC, 1998. Profesora, Escuela de Artes Plásticas Armando Reverón, 1999. Directora de Arte en cortometrajes de ficción y largometrajes: RCTV, 1997; Villa del Cine, 2007; TV Record Brasil, 2010. Profesora de Dirección de Arte, Escuela Nacional de Cine, 2017.

Contenido: Breve explicación de la Historia del Vestuario. Explicación de interrelación entre cine y tendencias de moda. Aplicación del desglose de vestuario, fichas técnicas. Texturas, colores, estampados y formas en la creación de un vestuario. Relación entre imagen, identidad y personalidad. Caracterización de personajes a través de su indumentaria.

Estrategias metodológicas: Explicaciones en clase para comprender visual y estéticamente un personaje en un guion. Por medio de ejemplos analizar la composición visual a través de la indumentaria y cómo se destaca en un fondo. Explicación y ejemplos de cómo registra la cámara las texturas, colores, formas.

Bibliografía referencial:

- LaMotte, Richard. Costume Design 101 - 2nd edition.
- Nadoolman Landi, Deborah. Filmcraft: Costume Design.
- Deslandres, Yvonne. El Traje, Imagen del Hombre, Ed. Tusquets.
- Richard. Costume Design 101 - 2nd edition.

14.6. MAQUILLAJE

Nombre de la asignatura: Maquillaje.

Duración: 24 horas.

Docente y su síntesis curricular: Juan “de Dios” Guzmán. Reconocido maquillador de cine y televisión nacional, con más de 28 años de trayectoria. Ganador del Premio de Cine Nacional 2016. Maquillador de Venevisión. Jefe del Departamento de Maquillaje de Televen. Creativo e innovador en la caracterización de personajes de cine y televisión. Asesor de imagen. Ha sido Director de Maquillaje en gran número de largometrajes: “El mal querido”, “Cenizas eternas”, “Cheila”, “Venezia”, “La Planta Insolente”, entre otras producciones cinematográficas.

Contenido: Breve Historia del Maquillaje. Maquillaje social y fashion. Morfología y tipología facial. Maquillaje de caracterización. Transformaciones a través del maquillaje.

Estrategias metodológicas: Comprender visual y estéticamente la importancia del maquillaje como expresión artística en un guion cinematográfico. Prácticas en clase y maquillaje frente a cámara.

Bibliografía referencial: Será asignada en clases.

14.7. MAQUILLAJE PARA EFECTOS ESPECIALES

Nombre de la asignatura: Maquillaje para efectos especiales

Duración: 24 horas.

Docente y su síntesis curricular: Juan “de Dios” Guzmán. Reconocido maquillador de cine y televisión nacional, con más de 28 años de trayectoria. Ganador del Premio de Cine Nacional 2016. Maquillador de Venevisión. Jefe del Departamento de Maquillaje de Televen. Creativo e innovador en la caracterización de personajes de cine y televisión. Asesor de imagen. Ha sido Director de Maquillaje en gran número de largometrajes: “El mal querido”, “Cenizas eternas”, “Cheila”, “Venezia”, “La Planta Insolente”, entre otras producciones cinematográficas.

Contenido: Panorama de los efectos especiales de maquillaje. Efectos de sangre, heridas en látex y otros materiales. Principios básicos para la realización de duplicados en látex. Maquillaje siniestro. Uso de protético.

Estrategias metodológicas: Explicaciones y Prácticas en clase, elaboración de sangre artificial, Elaboración de protéticos.

Bibliografía referencial: Será asignada en clases.

15. REQUERIMIENTOS

El material necesitado será pedido por cada especialista a los alumnos según sus necesidades.