

Diplomados

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

Diplomado en Dirección de Arte

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 de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y Escuela Nacional de Cine (ENC). Caracas, Venezuela.
- 3. Coordinador responsable:** Aída Cortez. Directora de Arte en cortometrajes de ficción y largometrajes. Profesora de Dirección de Arte de la ENC.
- 4. Área de conocimiento:** Dirección de arte en la realización audiovisual.
- 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 audiovisuales en el área de la Dirección de Arte.

Con intenciones de lograr un reconocimiento nacional e internacional en el área de las artes audiovisuales, se precisa acceder a una formación con nivel académico superior con programas de entrenamiento con 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: Para estimular y promocionar los procesos creativos, intelectuales y técnicos asociados al arte cinematográfico surge esta propuesta de estudio para atender a personas en formación y profesionales que se dedican a esta área o a carreras afines, que tengan interés en ampliar y complementar sus conocimientos. Con la finalidad de

cubrir tal demanda es esencial profundizar en la técnica a través de la práctica constante y el contacto directo con el medio y los equipos.

De esta manera, este diplomado se fundamenta en una pedagogía del saber-hacer y del saber-conocer. El quehacer cinematográfico requiere de infraestructura, equipos, actualizaciones continuas, convenios e investigación permanente con miras a la formación de un profesional calificado 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: El diplomado en dirección de arte está dirigido a estudiantes, aprendices y profesionales del área de la realización audiovisual, que estén interesados en profundizar sus conocimientos en este campo.

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

- Experiencia comprobable en el área.
- Tener aprobado el 1º año de alguna carrera afín al área audiovisual (artes, fotografía, comunicación social, vestuario, maquillaje, etc.).
- De no poder llenar los requisitos anteriores, podrá optar a ser admitido en el diplomado a través de entrevista y demuestre condiciones especiales e interés específico que avalen la petición de incorporación.
- Conexión a internet.
- Computadora o teléfono celular, con cámara y micrófono (Computadora que tenga al menos las siguientes características: Windows 8.1, acceso a Internet de 4 Mbps, procesador Dual Core o equivalente con soporte de 64 bits, 10 GB de espacio disponible en disco, sonido, micrófono y 4 GB Memoria RAM).
- Acceso a una cámara y aplicación para editar.

- Flexibilidad de horario, el docente, en mutuo acuerdo con los participantes, podrá pautar algunos encuentros en horarios distintos a los señalados en el cronograma.
- Presentar cédula de identidad digitalizada, o pasaporte en caso de ser extranjero, así como comprobante de pago y planilla de inscripción debidamente llenada.

9. Perfil del egresado y requisitos:

Al egresar los cursantes tendrán conocimiento de los elementos constitutivos de la dirección de arte, así como, de la imagen espacial y de las representaciones icónicas en el espacio, construcción ideal y recomposición referida a un relato e intención artística particular. También, tendrán capacidad para: analizar relatos cinematográficos; diseñar, concebir y construir los lineamientos estéticos y técnica de la puesta en escena. De esta forma, 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). Asimismo, los diplomados pueden ser considerados como créditos electivos en posgrados de la Universidad Central de Venezuela (UCV), siempre y cuando el participante obtenga un promedio mayor a 14 puntos.

Requisitos: Se exige una asistencia del 75% de los encuentros síncronos realizados, así como, un 75% de participación en la actividades estipuladas. Cada módulo será evaluado y tendrá una nota final correspondiente. Las notas finales obtenidas en cada módulo serán sumadas y promediadas. El participante deberá obtener un promedio igual o mayor a diez (10) puntos para aprobar el diplomado. Por otra parte, debe 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: Semipresencial.

13. Estructura del plan de estudios: El diplomado en Dirección de Arte se estructura en siete (07) módulos de carácter teórico-práctico para una duración total de 160 horas, a razón de ocho (8) horas semanales.

MÓDULOS DIPLOMADO EN DIRECCIÓN DE ARTE	
INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN DE ARTE	24h
ESCENOGRAFÍA: EL DISEÑO DEL ESPACIO	28h
AMBIENTACIÓN: EL OBJETO Y SU SIMBOLISMO	20h
INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE VESTUARIO	24h
MAQUILLAJE	20h
MAQUILLAJE PARA EFECTOS ESPECIALES	24h
INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE PRODUCCIÓN	20h
TOTAL HORAS	160h

14. Programa 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.** Directora y productora de arte, artista plástico, graduada en Polonia, Varsovia, especializada en Pintura y grabado, con más de 20 años de experiencia en el área de la televisión y cine. Profesora de posgrado en dirección de arte en la ENC, avalada por la UCV. Con una amplia variedad de trabajos realizados en

Venezuela, en medios audiovisuales. Amplia experiencia en todos los aspectos de la dirección y la producción Artística. Experiencia laboral: Dirección y producción de arte de diversas producciones cinematográficas. Director de Arte (Fundación Villa del Cine - Venezuela) (RCTV C.A., Venezuela). Director de Arte (Makatoa Media Producciones, Venezuela Producciones TV Show - Venezuela), Productor de Arte. BCC Producciones - Telenovela Juvenil, Venezuela. Productor de Arte (Latina Producciones Boomerang. Telenovela Juvenil, Venezuela), profesor de dirección artística postgrado (UCV y Colegios Metropolitanos - Venezuela).

Premios y exposiciones: Varsovia, Eslovaquia, Taiwán, Francia, Países Bajos, Alemania, Brasil. Premio Nacional de Cine (Venezuela) - Historias Pequeñas, invitados al Festival Internacional de Cine Sao Paulo, 2019. Representante de la muestra en Sao Paulo. Premio LACA/ Los Ángeles 2020. Película “Dos Otoños en París” ganador del mejor Diseño de Producción.

Formación académica: Academia Superior de Bellas Artes – Varsovia | Polonia Master en Artes en el Campo de Grabado y Pintura.

Miguel Contreras. Graduado con honores en UNEARTE, como Licenciado en Artes Plásticas, Mención: Escultura (2015), su tesis: Subversión de la Escultura Fantástica, recibió la Mención de honor publicación. Ha participado en diferentes salones y exhibiciones de arte a nivel nacional e internacional: Argentina, Italia, USA, México, Francia, España. Recientemente recibió el Primer Lugar en Escultura Digital, Mención en Arte Público, y Tercer lugar en el Gran Premio de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneos ULA 2022 (Mérida-Venezuela). Actualmente se encuentra participando en la 1era. Bienal Neogranadina de Artes Plásticas 2022-2023 en la Universidad Militar Nueva Granada (Bogotá). Ha participado en diferentes festivales de cine nacional e internacional entre los que destacan: El Grito, El Ojo Iluso, ANIMANDINO, 2do Festival de la Crítica Cinematográfica de Caracas. Ha nivel Internacional ha participado en el: Paris International Animation Film Festival, Kalakari Film Festival, SCARAB Short Film Festival. En este último se hizo acreedor de “Honorable Mention”.

Contenidos: Recorrido histórico de la Dirección de Arte cinematográfica. El término “Diseño de producción” y el término “Dirección de Arte”. Los Pioneros, aventureros y soñadores construyen grandes decorados para el cine. Aproximación a la imagen y sus propiedades.

Introducción a la imagen. Director de arte y departamento de arte, esquema de cargos y responsabilidades. La Dirección de Arte en tres fases de la producción cinematográfica. Esquema de roles del departamento de arte. Teoría del color. Psicología del color. Diseño y lineamientos narrativos y estéticos. Investigación para crear un mundo visual. Desgloses, escaleta de guion y desglose de arte. Desgloses de locaciones, decorados, escenografías, utilería, vestuario, maquillaje, efectos. La luz en el espacio. La atmósfera de la película. Proceso de concepción del mundo visual del relato cinematográfico. Investigación y referencias, fundamentos del Diseño Visual. Dirección de Arte en la Animación (motion graphics, stop motion y Animación 2D).

Estrategias metodológicas: Explicaciones. Análisis de textos, imágenes y películas. Discusiones en clases. Ejercicios prácticos. Revisión de esquemas de cada fase de la producción. Desgloses de escenas de un guion literario. Estudio de la metodología de la dirección de arte a través del trabajo de Eugenio Caballero.

Material visual de apoyo: imágenes cinematográficas, fotográficas, publicitarias, artísticas, testimoniales, guiones, bibliografía, así como enlaces y referencias publicadas en línea, en una selección que expone y estimula el proceso de investigación y concepción de la identidad o diseño visual desde un decorado a hasta una película.

Cada estudiante creará la identidad visual de un decorado y un personaje de ficción con métodos y técnicas profesionales de tratamiento narrativo y estético con el acompañamiento de artistas calificados en el ámbito cinematográfico.

Clases en línea a través de la plataforma de la ENC. Estas clases quedarán grabadas.

Plan de evaluación: Ejercicios creativos, gráficos y prácticos aplicados a cada tema: Cómo hacer un board creativo • Cómo hacer un Case Study • Creación y tutorización de portfolio creativo artística. Comprensión visual y estéticamente de un guion. Desglose de un guion desde el punto de vista de la concepción artística.

Desarrollo del proyecto visual a partir de un guion previamente escogido y guiado por las pautas del Director, el cual se entregará al final del módulo de introducción al diseño de producción.

Prueba escrita sobre los temas dados en clase, de manera monográfica, en forma de reflexión temática.

Crear un encuadre escénico a partir de una narrativa propia, utilizando alguna plataforma digital.

Puntuación en la escala de 20 puntos.

Bibliografía referencial:

Albers, Joseph. La interacción del color.

Aumont, Jacques. La imagen.

Berkeley, George. Ensayo de una nueva teoría de la visión.

Bolívar, Carmen. El dibujo herramienta creativa. (Tesis doctoral).

Breyer, Gaston. La Escena Presente, Ed. Ediciones Infinito.

Calmet, Héctor. Escenografía. Técnicas, Recursos y Metodología, Ed. de la Flor.

Deslandres, Yvonne. El Traje, Imagen del Hombre, Ed. Tusquets.

Durant, Gilbert. La imaginación simbólica.

Gage, John. Color y cultura.

Gaudreault, André & Josh, Francois. El relato cinematográfico, cine y narratología.

Gentile, Mónica y Otros. Escenografía Cinematográfica, Ed. La Crujía.

Gómez, José Antonio. Historia visual del escenario.

Itten, Johannes. El Arte del Color.

Heller, Eva. Psicología del color.

Kandinsky, Vassily. De lo Espiritual en el Arte.

Kandinsky, Vassily. Punto y Línea sobre el Plano.

Loiseleux, Jaques. La luz en el cine.

Loomis, Andrew. El Dibujo al alcance de todos.

Rizzo, Michael. Manual de Dirección Artística Cinematográfica. Ed. Omega.

Rudolf, Arnheim. El pensamiento visual.

Rudolf, Arnheim. Arte y percepción visual.

Vitruvio Polion, Marco. Los diez libros de Arquitectura.

Wittgenstein, Ludwig. Los Colores.

Wong, Wucius. Principios del Diseño de Color, Ed. Gustavo Gili, SL.

Zamora Águila, Fernando. Filosofía de la imagen.

Filmografía referencial:

Cortometrajes:

El viaje a la luna (1898) Georges Méliès.
La casa encantada (1908) Segundo de Chomón.
El hotel eléctrico (1908) Segundo de Chomón.
Cabiria (1914), Giovanni Pastrone.
Intolerancia (1916), D.W. Griffith.

Largometrajes:

“El Laberinto del Fauno” (2006) Guillermo del Toro.
“Roma” (2018) Alfonso Cuarón.
“Vértigo” (1958) Alfred Hitchcock.
“Rope” (1948) Alfred Hitchcock.
“2001 Odisea del espacio” (1968) Stanley Kubrick
“El Perfume” (2006) Tom Tykwer.
“Mad Max: furia en el camino” (2015) George Miller
“Amadeus” (1984) Milos Forman
“Paris Texas” (1984) Wim Wenders
“Dolor y Gloria” (2019) Pedro Almodovar.

14.2. ESCENOGRAFÍA: EL DISEÑO DEL ESPACIO

Nombre de la asignatura: Escenografía: El diseño del espacio

Duración: 28 horas.

Docente y su síntesis curricular: **Himar Rivas Andrade.** Arquitecto UJMV, 2000 Caracas, Venezuela. <https://www.linkedin.com/in/himar/>

Desde el año 2001 ha trabajado en el mundo audiovisual en las áreas de Ambientación, Escenografía y Dirección de Arte en RCTV, C.A. (Radio Caracas Televisión), Televen, Venevision, Puma TV, Canal i, TeleCaribe, Meridiano TV, Televisora Regional del Centro TRC. RCTV Internacional/IVC Network. Directora de Arte, Diseño escenográfico y de

ambientación para campañas audiovisuales, casas productoras, instituciones gubernamentales y empresas privadas. Cofundadora del “Colectivo Caracas Escenográfica” 2010. Docente en las áreas de Diseño Interior, Diseño Gráfico y Visual Merchandising. Asesor en proyectos en Arquitectura Interior. Perfeccionamiento profesional en la Apreciación de las Artes, 2018. Diplomado en Dirección de Arte ENC 2019. Actualmente cursando Postgrado en la especialización en Museología de la FAU en la UCV.

Contenidos: La Escenoarquitectura y su relación con las otras áreas. La Escenografía en exteriores y estudio: Marco teórico/práctico de elementos tridimensionales y perspectiva. Elementos y recursos escenográficos para montar un set en cine y tv. Diseño del espacio: Escala, medidas y proporciones. Técnicas de construcción y montaje. Intervención de un espacio. El actor en movimiento y relación del espacio-tiempo. El espacio se adhiere al drama. Diseño Lo que sugiere el guion y la materialización del espacio como entidad dinámica. Cronograma de construcción y montaje, talleres, materiales y los profesionales que participan.

Estrategias metodológicas: Exposiciones/Presentaciones, uso de plataforma Classroom (todos los participantes deben tener cuenta Gmail). Participación/Interacción Explicaciones en clase. Apoyo con registros documentales que muestran la construcción de decorados y escenografías de películas icónicas. Trabajo práctico, diseño desde métodos tradicionales hasta herramientas tecnológicas actuales. Para efectos prácticos el montaje de escenografías en línea se remite a ejemplos, muestras y recursos expositivos en clase, apoyados en registros documentales y testimoniales. Clases en línea y clases presenciales con transmisión síncrona a través de la plataforma de la ENC para aquellos que por razones de fuerza mayor no puedan asistir a la clase. Estas clases quedaran grabadas.

Plan de evaluación: La mayoría de las clases contarán con una parte teórica y una parte práctica en la que los alumnos irán desarrollando diferentes piezas creativas escenografías basadas en el guion escogido para entregar en el módulo final. La cantidad de piezas que finalmente incorporen al portafolio dependerá de su esfuerzo y su capacidad de trabajo. Puntuación en la escala de 20 puntos

Bibliografía referencial:

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

14.3. AMBIENTACIÓN: EL OBJETO Y SU SIMBOLISMO

Nombre de la asignatura: Ambientación: el objeto y su simbolismo

Duración: 20 horas.

Docente y su síntesis curricular: **Himar Rivas Andrade.** Arquitecto UJMV, 2000 Caracas, Venezuela. <https://www.linkedin.com/in/himar/>

Desde el año 2001 ha trabajado en el mundo audiovisual en las áreas de Ambientación, Escenografía y Dirección de Arte en RCTV, C.A. (Radio Caracas Televisión), Televen, Venevision, Puma TV, Canal i, TeleCaribe, Meridiano TV, Televisora Regional del Centro TRC. RCTV Internacional/IVC Network. Directora de Arte, Diseño escenográfico y de ambientación para campañas audiovisuales, casas productoras, instituciones gubernamentales y empresas privadas. Cofundadora del “Colectivo Caracas Escenográfica” 2010. Docente en las áreas de Diseño Interior, Diseño Gráfico y Visual Merchandising. Asesor en proyectos en Arquitectura Interior. Perfeccionamiento profesional en la Apreciación de las Artes, 2018. Diplomado en Dirección de Arte ENC 2019. Actualmente cursando Postgrado en la especialización en Museología de la FAU en la UCV.

Contenido: Introducción de la ambientación dentro de un proyecto audiovisual, tanto en decorados de estudio como intervenciones en exteriores (locaciones).

La Ambientación y la Utilería ¿Qué es la utilería? La función de los utileros. Clasificación de Utilería. ¿Qué es el decorado para los utileros? ¿Qué es la ambientación? Funciones de los ambientadores. Desglose de utilería. Desglose de ambientación. Desglose de efectos. Construcción de la Imagen Visual: Equilibrio de color. Composición. Escalas. Símbolos. Contrastes. Proporciones. Lineamientos estéticos para seleccionar los objetos. Paletas de color. Decorados exteriores. Decorados interiores. Mobiliario. Carteles. Logotipos. Compras, alquileres, construcción. Textiles. El encuadre. Producción de utilería. Utileros en el set.

Consumibles y elementos de acción. Tratamiento temporal de los objetos. Ambientación y tratamiento del decorado y sus elementos. Maquillajes y efectos especiales con elementos de utilería. Libro de utilería.

Estrategias metodológicas: Exposiciones/Presentaciones, uso de plataforma Classroom (todos los participantes deben tener cuenta Gmail). Análisis de textos, imágenes, objetos y películas. Ejercicios prácticos. Identificación de los elementos de utilería en un decorado de escenas. Clasificación de elementos de utilería en una serie de escenas. Clasificación de sus objetos según su función narrativa, basados en un decorado. Guion, lectura y desglose de escenas de películas icónicas. Producción, maquillaje e intervención de objetos. Armar libro de utilería, con las referencias y lineamientos. Presupuesto sobre desgloses de utilería. Clases en línea y clases presenciales con transmisión síncrona a través de la plataforma de la ENC para aquellos que por razones de fuerza mayor no puedan asistir a la clase. Estas clases quedarán grabadas.

Plan de evaluación: La mayoría de las clases contarán con una parte teórica y una parte práctica en la que los alumnos irán desarrollando diferentes piezas creativas escenografías basadas en el guion escogido para entregar en el módulo final. La cantidad de piezas que finalmente incorporen al portafolio dependerá de su esfuerzo y su capacidad de trabajo.
Puntuación en la escala de 20 puntos

Bibliografía referencial: Será asignada en clase.

Filmografía referencial:

“The Property Man” 1916 (Charlie Chaplin)

“Lo que el viento se llevó” 1939.

“One Week” 1920 (Buster Keaton)

“El gabinete del doctor Caligari” 1920 (Robert Wiene)

“Psycho” 1960 (Alfred Hitchcock)

“Vatel” 2000 (Roland Joffé)

“O Brother, Where Art Thou?” 2000 Ethan Coen, Joel Cohen

“Blade Runner” 1982 (Ridley Scott)

“El piano” 1993 (Jane Campion)

“Django sin cadenas” 2012 (Quentin Tarantino)

14.5. INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE VESTUARIO

Nombre de la asignatura: Introducción al Diseño de Vestuario.

Duración: 24 horas.

Docente y su síntesis curricular: Miguel Contreras. Graduado con honores en UNEARTE, como Licenciado en Artes Plásticas, Mención: Escultura (2015), su tesis: Subversión de la Escultura Fantástica, recibió la Mención de honor publicación, paralelamente curso estudios de enfermería en el CUECMC (2013). Estudio Diseño de Vestuario para Cine y TV con Bina Daigeles y Pepo Ruiz; Estilismo y Diseño con Lisa Katnić. Ha trabajado como Diseñador y Asesor para diferentes proyectos cinematográficos de Cortometrajes Live Action y Stop Motion.

Contenido: La superficie textil. Color y creación de paletas cromáticas. Funciones del diseño de vestuario. La superficie textil y la paleta cromática del vestuario relacionadas a elementos de la fotografía cinematográfica.

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. Clases en línea y clases presenciales con transmisión síncrona a través de la plataforma de la ENC para aquellos que por razones de fuerza mayor no puedan asistir a la clase. Estas clases quedarán grabadas.

Plan de evaluación: La mayoría de las clases contarán con una parte teórica y una parte práctica en la que los alumnos irán desarrollando sus propuestas de vestuario basadas en el guion escogido para entregar en el módulo final.

Se creará un vestuario real o imaginario utilizando una plataforma digital. La cantidad de piezas que finalmente incorporen al portafolio dependerá de su esfuerzo y su capacidad de trabajo.

Puntuación en La escala de 20 puntos

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.

Filmografía referencial:

La Vida me Mata. 2007.

Ida. 2013.

Misery. 1990.

The Cook, The Thief, The Wife and The Lover. 1989.

Crimson Peak. 2015.

Sorgo Rojo. 1987.

Hero. 2002.

Out of Africa. 1985.

500 Days of Summer. 2009.

Moonrise Kingdom. 2012.

Amelie. 2001.

The Grand Budapest hotel. 2014.

Sin City. 2005.

Schindler's List. 1993.

12 Angry Man. 1957.

The Purple Rose of Cairo. 1985.

Amarcord. 1973.

La Amar Cord Land. 2016.

Mamma Mia!. 2008.

14.5. MAQUILLAJE

Nombre de la asignatura: Maquillaje.

Duración: 20 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: Prácticas en clase y maquillaje frente a cámara. Clases presenciales con transmisión síncrona a través de la plataforma de la ENC para aquellos que por razones de fuerza mayor no puedan asistir a la clase. Estas clases quedarán grabadas.

Plan de evaluación: La mayoría de las clases contarán con una parte teórica y una parte práctica en la que los alumnos irán desarrollando sus propuestas de maquillaje basadas en el guion escogido para entregar en el módulo final.

Evaluación continua de los procedimientos básicos de maquillaje para Cine, TV y TEATRO. La cantidad de propuestas que finalmente incorporen al portafolio dependerá de su esfuerzo y su capacidad de trabajo.

Puntuación en la escala de 20 puntos.

Bibliografía referencial: Será asignada en clases.

14.6. MAQUILLAJE PARA EFECTOS ESPECIALES

Nombre de la asignatura: Maquillaje para efectos especiales

Duración: 24 horas.

Docente y su síntesis curricular: **Yamira Armas.** Reconocida Maquilladora en Cine y Televisión con más de 25 años de trayectoria y en continua evolución y aprendizaje. Especialista en Maquillaje de Efectos Especiales y Caracterización en Cine. Diseñadora de Vestuario Teatral/ Vestuarista. Especialista en Ambientación e Intervención de Vestuario “Patina de Vestuario”. Docente a nivel Universitario, Materia de Maquillaje Profesional para Cine, Teatro y Televisión. Dicta Talleres de Maquillaje Profesional para Cine, Teatro y Televisión. Productora Nacional Independiente (Venezuela) No.16.276.

Algunos de sus trabajos incluyen:

1. Vestuario y Maquillaje Publicidad Angostura Films. 2022.
2. Autora de la Obra de Teatro “El Maquillador” Producción.
3. Dirección de arte, Maquillaje Obra de teatro “El Maquillador”. 2021.
4. Maquillaje FX y Caracterización: Serie Almas en Pena, RCTV. Caracas. 2019.
5. Producción de Arte, Vestuario y Maquillaje: Serie Dealers, Weaponklatfilms. 2020.
6. Proyecto Internacional R92 FILMS 2017. El vuelo del Turpial. República Dominicana 2018.
7. Película Arriba es Abajo de Nelson Nunez.
8. Película El Hijo de mi Marido José Simón Escalona 2013.
9. Película ADN 2010. 2013.
10. Publicidad, Comercial RS21.2013.
11. Publicidad, Comercial BOD. 2012.
12. Película Hasta que la Muerte Nos Separe de Abraham Pulido. 2012
13. Película Amorcito Corazón. CENAC 2009. Directora: Carmen Roa.
14. Película La Pura Mentira. Director: Carlos Malavé .2008.

Contenido: Breve historia de maquillaje FX. Género Acción, terror, suspenso, drama. Explicaciones en clase para comprender uso de productos y materiales, su tolerancia y registro en cámara. Enseñar la elaboración del boceto del trabajo a realizar, creación del Personajes, requerimientos. Alianza con otras áreas de la Producción. Prácticas de Maquillaje Fx Laceraciones, hematomas, uso de prótesis y látex, trabajos 2D y 3D. Por medio de ejemplos analizar la composición visual a través de la indumentaria, su ambientación y Maquillaje FX. Explicación y ejemplos de cómo registra la cámara las texturas, colores, formas. Explicación y diferencias entre Maquillajes FX en Escenas en Estudio y Exteriores.

Estrategias metodológicas: Explicaciones y prácticas en clase, elaboración de sangre artificial, elaboración de prótesis. Clases presenciales con transmisión síncrona a través de la plataforma de la ENC para aquellos que por razones de fuerza mayor no puedan asistir a la clase. Estas clases quedarán grabadas.

Plan de evaluación: La mayoría de las clases contarán con una parte teórica y una parte práctica en la que los alumnos irán desarrollando sus propuestas de maquillaje con efectos especiales basadas en el guion escogido para entregar en el módulo final.

Evaluación continua, ejercicios realizados en clase con diferentes materiales para experimentar el desarrollo del proceso creativo en el maquillaje de efectos especiales.

Creación real o imaginaria de un personaje que necesite una caracterización. La cantidad de piezas que finalmente incorporen al portafolio dependerá de su esfuerzo y su capacidad de trabajo.

Puntuación en la escala de 20 puntos

Bibliografía referencial: Será asignada en clases.

14.7. INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Nombre de la asignatura: Introducción al Diseño de Producción.

Duración: 20 horas.

Docente y su síntesis curricular: Alejandro Castillo. Director de Arte, 32 años de experiencia en distintas áreas del departamento de arte para producciones: cinematográficas, publicitarias, artísticas y corporativas. Cursó estudios en la escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido docente desde hace 15 años en instituciones de educación media (Bachillerato) y superior (TSU). Actualmente es profesor de la mención de Dirección de Arte de la Escuela Nacional de Cine y de talleres relacionados con la teoría y práctica en el área. Ha participado en más de 30 largometrajes en calidad de ambientador, utilero, realizador, patinador, diseñador entre otras áreas del departamento de arte. Como Director de Arte ha realizado aproximadamente en 400 comerciales, 2 largometrajes y alrededor de 45 cortometrajes. Actualmente desarrolla estudios sobre la forma, el color y la textura como pilar teórico de una serie de talleres especializados en el área.

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.

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

Aprenderás metodologías y estrategias para organizar y llevar a cabo el proyecto de dirección de arte, su infraestructura y logística para estructurar cronogramas de producción de arte desde el plan de rodaje, planilla de presupuesto, finalización de producción y rendición de cuentas.

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. Clases presenciales con transmisión síncrona a través de la plataforma de la ENC para aquellos que por razones de fuerza mayor no puedan asistir a la clase. Estas clases quedarán grabadas.

Plan de evaluación: La mayoría de las clases contarán con una parte teórica y una parte práctica en la que los alumnos irán desarrollando sus propuestas presupuestarias en los diferentes departamentos, basadas en las planillas, formatos requeridos para una propuesta a nivel de costos por departamentos, basados en el guion escogido para entregar en este

módulo final. La cantidad de piezas que finalmente incorporen al portafolio dependerá de su esfuerzo y su capacidad de trabajo.

La última clase de este módulo estarán presentes todos los profesores de las diferentes disciplinas para evaluar los proyectos de cada participante.

Puntuación en la escala de 20 puntos.

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.