

Curso práctico de introducción a la Dirección de Arte para cine, TV y publicidad, pensado para alumnos formados en audiovisuales y otras profesiones creativas como publicidad, arquitectura, diseño, etc.

Dirección de arte:

- Origen, definición y diferencias entre el diseño de producción y la dirección artística
- Interpretación del guión cinematográfico por el departamento de Arte. De lo literal a lo conceptual.
- Análisis del diseño de producción de obras maestras
- Fichas de personaje: objeto y espacio. El espacio y el decorado. Elementos propios, impropios, neutros, transgresores ¿Qué? ¿Cómo? Cuando? ¿Por qué?
- El desglose y las listas. Organización, desglose y plan de trabajo.
- Organigrama completo del equipo de dirección artística. La relación con los distintos departamentos de la producción y la relación interna del departamento.
- Documentación y scrapbook.
- Investigación, búsqueda de la verdad y reconstrucción de la realidad. Documentación de espacios reales.
- Recopilación de datos y documentación. La pintura, arquitectura y escultura. Influencias en el cine. El mueble.
- Vestuario usado en escena.
- La composición y las formas.
- Decorado y encuadre. Sistema de imágenes. El espacio.
- Teoría del color.
- Simbolismo, o no. Esquemas de color. Magnitudes de onda. Armonización del encuadre.
- Making of, análisis de guiones originales y procesos de evolución. Casos reales de soluciones extremas.
- Documentación de espacios reales
- Espacios singulares: localización técnica. Intervención (ambientación y modificación) en exteriores reales. Intervención en interiores reales.

Dirección de arte:

- Regiduría, búsqueda de atrezzo y mobiliario. Proveedores.
- Práctica de regiduría. Visitas a proveedores. Elaboración de presupuestos.
- Diseño, construcción y ambientación básica de un espacio.
- Planos de construcción. Estructuras básicas de la arquitectura cinematográfica. Técnicas de pintura. Acabados.
- Propuesta visual.
- Primeras propuestas visuales para un proyecto cinematográfico: realización de esbozos, dibujos, pinturas, collages, montajes de photoshop, mood board.
- La sutileza. Lo explícito y lo subliminal. Presentación de una idea a un director de cine ¿cómo piensa un director de cine?
- Pintura: visita a un taller de construcción, atrezzo, ficticios. Imitación de texturas, pátinas. Recreación de mármol, óxidos, muros, etc.
- Entrevista y explicación de los técnicos. Diseño de atrezzo: del prototipo a la pieza real.
- Pre-visualización.
- Fotomontaje Maqueta 3D.
- Relaciones con el departamento de fotografía.
- La reunión con el director de fotografía. Práctica de puntos de luz. Pintar con la luz. Reflexiones sobre la luz.
- Construcción de un decorado con el departamento de fotografía
- Decorado y atrezzo. Actores, objetos, vestuario. Distintas propuestas fotográficas. Filmación del ejercicio. Transformación de los elementos y espacio.
- Visionado de practicas: comentario de los elementos empleados y corrección de los resultados.
- Diseño de producción para un cortometraje. Propuesta real con el director del proyecto, ejecución, organización...