

Convocatoria Taller de Altos Estudios-EICTV DISEÑO DE VESTUARIO PARA CINE y TV

El actor y su vestimenta tienen un espacio relevante en cada fotograma de una obra fílmica. Su presencia, analizada como composición visual, constituye la forma que se destaca sobre un fondo. Esta importancia trasciende a lo meramente visual o presencial. El vestuario escénico transmite una gran cantidad de información, precisamente por identificar a los principales responsables de la narración dramática: los personajes.

El vestuario en el cine debe ser capaz de crear un sistema interno de relaciones que posibilite al espectador una "lectura" que no se agote después del reconocimiento inicial de informaciones "externas" sobre el portador, sino que se convierta en emisor de signos en función de la acción y de la evolución del personaje. Para lograrlo, el diseñador de vestuario debe poseer una sólida formación que garantice no solamente las habilidades en las soluciones de aspectos del diseño en general y el conocimiento de las formas del traje histórico, sino la aplicación de todo ello al concepto dramático y al lenguaje propio del arte cinematográfico.

El presente taller -por medio de clases teóricas y talleres prácticos- profundiza en el conocimiento de las peculiaridades creativas y organizativas del diseño de vestuario para cine, desarrollando habilidades para la traslación de la categoría dramáticas a la expresividad de la imagen del personaje, todo ello en función de la atmósfera visual del filme y de acuerdo a los objetivos de la puesta en cámara.

Fecha: del 8 de junio al 3 de julio de 2020

Duración: 4 semanas (200 horas)

Lugar: Escuela Internacional de Cine y Televisión

Costo de la matrícula: 2000.00 Euros

Cantidad de participantes: 14

Cantidad mínima obligatoria: 7

De no cubrirse la cantidad mínima obligatoria de plazas requeridas, la EICTV se reserva el derecho de suspender la realización del Taller hasta un mes antes de inicio del mismo. En tal caso, se realizarán los reembolsos correspondientes a las prematrículas abonadas previamente por los inscritos. La EICTV no se responsabiliza con los costes asociados al viaje (boleto aéreo, visa, etc).

En caso de que el interesado decida no asistir al taller por cualquier motivo, el abono de la prematrícula no le será reembolsado.

Dirigido a: Diseñadores escénicos, de moda, graduados de Bellas Artes, titulados en diseño, arquitectos y profesionales no titulados - con experiencia demostrable en el sector- interesados en ampliar su formación.

Dirección y profesor del curso: Derubín Jácome /Cuba - España

Profesores participantes:

Diana Fernández/ EEUU-Cuba- España

Eduardo Eimil/ Cuba

Nieves Laferté/ Cuba

Y otros profesores pendientes de confirmar

Módulos:

1. Diseño de Vestuario para cine. Proyecto
2. Teoría e Historia del Traje
3. Lenguaje cinematográfico
4. Dramaturgia aplicada
5. Fundamentos técnicos para el vestuario de cine

Contenido de los módulos:

1. Diseño de Vestuario para cine

Profesor: Derubín Jácome – Diana Fernández

Materia troncal del curso. Su principal objetivo está dirigido hacia la valoración de la dimensión dramática y expresiva del vestuario en cine en función de la atmósfera visual requerida. Pretende desarrollar las habilidades necesarias para la traslación de lo esencial del carácter dramático general y particular de los personajes al vestuario.

Contenidos:

El vestuario para cine como parte del vestuario escénico /Definición y componentes / El departamento de vestuario dentro de la estructura organizativa de una producción cinematográfica/ La dramaturgia y teoría de la imagen aplicadas/ Dimensión dramática y expresiva del vestuario en la obra fílmica y su carácter complementario de la dirección de arte, en función de la atmósfera visual pretendida por el Director/ Peculiaridades creativas del vestuario para cine, proceso de investigación histórica, lo dramáticamente necesario, análisis de los

personajes y creación de su imagen/ Adecuación de la propuesta a la idea del Director/ Códigos visuales; carácter psicológico y simbólico de los materiales, la textura, el color, las líneas y las formas/La imagen dramática; el signo y su decodificación según el entorno/ Ejercitación y desarrollo de las habilidades para la traslación de lo esencial del carácter dramático general y particular de los personajes al vestuario cinematográfico.

Proyecto: creación de una propuesta de diseño de vestuario cinematográfico/ Metodología para su creación a partir de un guión establecido/ Definición de los códigos visuales/ Búsqueda del Concepto artístico/ Relación entre personajes, grupos y definición de la carta de color para el film/ Desglose del vestuario/ Realización de diseños individuales, de conjunto y detalles del vestuario y accesorios/ Memorias descriptivas y detalles necesarios para su realización/ Definición de realización, compra o alquiler/Listados para Producción/ Presentación y defensa del proyecto.

2. Teoría e Historia del Traje

Profesora: Diana Fernández

Aborda los conocimientos de los métodos de investigación relacionados con la evolución del traje desde sus orígenes hasta la actualidad. Abarca también el análisis de la indumentaria como fenómeno íntimamente ligado al devenir social de la humanidad y a las satisfacciones psicológicas del ser humano. Se enfatiza en proponer una metodología para la búsqueda de las fuentes de información - visuales y textuales- que posibiliten abordar la investigación para un proyecto de diseño de vestuario.

Contenidos:

La historia del traje como referente visual básico para el diseño de vestuario cinematográfico/ Acercamiento a la teoría del traje y la moda / La dimensión semiológica del traje/ Códigos indumentarios en la historia y la re-codificación para la ficción / Recorrido visual por las cuatro etapas de la evolución de la vestimenta/ Evolución del vestuario en el teatro y en el cine/ El traslado del traje histórico al traje de ficción

3. Lenguaje cinematográfico

Profesor: pendiente de confirmar

Valora la importancia de la fotografía como elemento esencial del lenguaje de los medios audiovisuales y su incidencia en el resultado final del vestuario como parte de la visualidad de la obra fílmica.

Contenidos:

Términos de la técnica de la fotografía para cine / La cámara y sus principales integrantes / Nociones fundamentales de lentes y movimientos de cámara / Secuencia, plano y toma / Tipos de planos / Nociones fundamentales de lentes y movimientos de cámara/ Equipo de fotografía en una producción audiovisual, sus componentes y funciones / Incidencias de la iluminación en el vestuario; limitaciones en uso de tejidos y colores / Pruebas prácticas con la cámara.

4. Dramaturgia aplicada

Profesor: Eduardo Eimil

Aborda los aspectos relacionados con la dramaturgia aplicada a la narración dramática del arte cinematográfico y su relación con el entorno visual, profundizando en su reflejo en el vestuario.

Contenidos:

Categorías de análisis dramático aplicados al diseño de la escena / La dramaturgia y su adecuación a lenguaje cinematográfico / Texto dramático y guión cinematográfico/ Los conceptos básicos sobre dramaturgia y su adecuación a la visualidad de un espectáculo / El espacio textual y el espacio representacional / La dramaturgia en la narrativa y la imagen cinematográfica / Análisis del guión seleccionado para la realización del proyecto final de diseño de vestuario.

5. Fundamentos técnicos para el vestuario de cine. Taller.

Profesora: Nieves Laferté

Teniendo como soporte y punto de partida la dramaturgia del traje y como fundamento la idea artística y el concepto de la puesta en cámara, se mostrará al alumno cómo materializar el traje escénico, atendiendo al carácter expresivo de éste y los aspectos técnicos para su realización desde el conocimiento de los textiles a emplear.

Contenidos:

Proceso para el trazado del patrón de vestuario histórico y su adecuación al diseño / La materia prima en la elaboración del vestuario para cine, características técnicas y visuales / Importancia de la ambientación en el vestuario para cine, principales técnicas / La traslación de la dimensión comunicativa del vestuario en su materialización / Taller.

Requisitos:

- Trabajar como diseñador escénico, de moda, ser graduado de Bellas Artes o en diseño, arquitecto. También pueden aceptarse a profesionales no titulados -con experiencia demostrable en el sector- interesados en ampliar su formación.
- Enviar por email currículum vital y planilla de inscripción

Informaciones generales:

Se recomienda que los alumnos que posean laptop, la traigan.

El alojamiento y la alimentación están incluidos en el precio del taller.

Es de obligatorio cumplimiento traer seguro médico reconocido en Cuba y cumplir con todos los controles sanitarios que establecen las autoridades. El seguro médico cubrirá la atención hospitalaria y especializada en caso de necesitarla. Para mayor información visite la página www.asistur.cu

La escuela cuenta con áreas deportivas y transporte a la ciudad.

Existen los servicios de cafetería abierta las 24 horas, tienda, lavandería, telefonía internacional, email e internet.

La escuela se otorga el derecho de seleccionar los candidatos a este curso de acuerdo a su documentación y de sustituir a cualquier profesor de presentarse algún inconveniente.

Síntesis Curricular de los profesores:

DERUBÍN JÁCOME (Cuba, 1948)

Director de arte para cine, escenógrafo y diseñador de vestuario escénico. Ha creado escenografía, luces y vestuario para más de cincuenta puestas en escena teatrales. Posee una amplia filmografía de producciones realizadas en países como Cuba, España, México, Francia, Nicaragua, Brasil. Miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España desde 2004. Más de cuarenta años de experiencia docente en Cuba y España. Profesor de Dirección Artística en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM) y docente en la Facultad de Arquitectura de la UPM (Máster en Diseño de Arquitectura de

Interiores), la Universidad Veritas de San José, Costa Rica y la Escuela Internacional de Cine y Televisión EICTV, San Antonio de los Baños, Cuba, entre otros. Ha obtenido premios por su labor como director de arte, entre ellos, los Premios Corales del VIII, XI y XII Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano y Premios del Festival de la UNEAC por "Un hombre de éxito" (Solás,1986) y "La Bella del Alhambra" (Pineda, 1989) y por la serie para TV "La Botija" (Lejardi,1990). Desde 2004 es miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

DIANA FERNÁNDEZ (EEUU, 1949)

Diseñadora de vestuario escénico, docente e investigadora. Ha diseñado el vestuario de decenas de puestas teatrales, largometrajes y series para televisión, entre los que se destacan: "La Bella del Alhambra", las series "La Botija" y "Algo más que soñar". Otros trabajos como diseñadora de vestuario, han sido: "Cuarteto de La Habana" de Fernando Colomo, "Pata Negra" de Luis Oliveros, "Roble de Olor" de Rigoberto López, entre otras. Posee más de cuarenta años de experiencia como docente. Ha participado como ponente invitada en eventos científicos, jornadas y congresos en Cuba, España y otros países en Europa y América. Ha escrito y publicado artículos y textos sobre su especialidad. Profesora en diversas instituciones españolas y latinoamericanas, entre ellas: Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM) y la Universidad Carlos III de Madrid (Máster en Comunicación de Moda y Belleza VOGUE), en España; Universidad San Francisco de Quito, Ecuador; Universidad Veritas de San José, Costa Rica; Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños, Cuba.

EDUARDO EIMIL (Cuba, 1977)

Graduado en la especialidad de Dirección por la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. (EICTV- 2002) y licenciado en Arte Teatral, con perfil en Dirección. Instituto Superior de Arte (ISA- 2000). Mercedor de becas de estudios prácticos en televisión como ayudante de realización audiovisual en Canal +, Madrid, España. (2003) y de desarrollo de Proyectos Audiovisuales de la Fundación Carolina (Madrid, España - 2005).

Como dramaturgo y director teatral ha trabajado con diversas compañías teatrales nacionales y extranjeras como el Teatro Lírico Nacional y de Holguín ("Las Leandras", 2013; "Amalia Batista", 2013; "La serva padrona", 2012); al frente de su compañía Teatro Aire Frío

y otros colectivos teatrales, ha dirigido obras como "Desnudas" (2010), "La cuarta Lucía" (2009), "Actrices" (2005), "Santa Cecilia" (2013), "Escuadra hacia la muerte" (2014), "Zoológico de cristal" (2006), y en otros países como Colombia, con las puestas en escena: "Fablilla del Secreto bien guardado", (Teatro del Presagio en Cali, 2007), "Nuestro Pueblo" (Facultad de Artes Integradas de la Universidad Del Valle, Cali, 2007).

Dentro del ámbito cinematográfico y audiovisual ha escrito guiones y realizado cortos de ficción y documentales, entre los que se destacan: "Esther en alguna parte", a partir de la novela homónima de Eliseo Alberto Diego, dirigido por el director cubano Gerardo Chijona (2012) Premio al mejor Largometraje y Mejor Guión en el Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles, (2013); "El Concierto Necesario" (Documental sobre la Diversidad Cultural, realizado para la Oficina Regional de Cultura de la UNESCO para América Latina y el Caribe) 2004 y "La Maldita Circunstancia" (Corto de ficción) 2002, Primer premio al "Mejor cortometraje de ficción" en el Festival de Cine Pobre de Jibara, 2003.

Su trayectoria profesional ha sido reconocida con premios y menciones, entre ellos: Premio de Dirección, Guión y Gran Premio de ficción a la mejor obra del certamen en el Festival de Cine y video, Santa Fe, 2003. (Argentina); Primer premio en la "Muestra de Jóvenes realizadores", Habana, 2003; Gran Premio del Festival de cine y video, Cine Plaza 2002; Premio de Dirección y guión, Festival de Cine y Video, Cine Plaza 2002.

Paralelamente a su labor profesional, se ha desarrollado como docente, participando en cursos regulares e impartiendo conferencias en diversas instituciones nacionales y extranjeras, en países como Colombia, Brasil y República Dominicana. Desde 2003 es profesor actuación del curso regular de la Facultad de Artes Escénicas del Instituto Superior de Arte (ISA), Curso Regular y profesor de diversos Talleres Internacionales y de Altos Estudios de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños- EICTV (El actor y la cámara: dirección de actores para medios audiovisuales; El actor, el espacio y la cámara; y Diseño de Vestuario para cine).

NIEVES LAFERTÉ (Cuba, 1945)

Directora de arte y diseñadora de escenografía y vestuario, docente e investigadora. Graduada de diseño escénico en la Escuela Nacional de arte de La Habana, Cuba, y de Teatrología en el Instituto Superior de

arte. En teatro ha diseñado escenografías, vestuario e iluminación para: Teatro Macubá, Gaia Teatro, Conjunto Dramático de Cienfuegos, y otros colectivos nacionales. En la Dirección de arte, escenografía y diseño de vestuario ha trabajado en 19 filmes tales como: "Les amants du baigne" (Cayenne) dir: Thierry Binisti, Canal Plus, T.V. Francia y "Habana Eva" dir: Fina Torres, Villa del Cine- ICAIC, en Ecuador: "Criaturas abandonadas", para Criaturas films- INCINE, Dir: Francisco Cevallos. Para el ICAIC: "La anunciación" y "Verde-verde" bajo la dirección de Enrique Pineda Barnet, "Roble de olor" Dir. Rigoberto López, Kangamba, dir: Rogelio París, Se permuta dir. Juan Carlos Tabío entre otros.

Como docente impartió cursos en la Escuela Nacional de Arte y el Instituto Superior de Arte. En la Universidad de Cuyo, Argentina, cursos de Escenografía y Vestuario teatral. Ha participado en Jornadas y Coloquios como ponente. Sus investigaciones han sido publicadas en revistas especializadas como "Tablas" del Consejo Nacional de artes escénicas e "Indagación" del Centro de investigaciones teatrales del propio Consejo Nacional. Actualmente colabora con la revista Pauta, del Fondo Cubano de bienes culturales".

Ha recibido reconocimientos y distinciones por su trayectoria profesional, entre otros, los Premios Omar Valdés, (2013) y Rubén Vigón de Escenografía, UNEAC (2012) el Diploma Nicolás Guillén de la Unión Nacional de Escritores y Artistas (2005), la Distinción por la Cultura Nacional que otorga el Consejo de Estado (1995), el Diploma por la contribución al desarrollo de la cinematografía nacional (1989) y la Máscara de Plata del Foltheater de Rostock, Alemania, (1982). Actualmente forma parte del Consejo Asesor de las Artes escénicas, dirige el Centro de Estudios del Diseño Escénico y la Galería Raúl Oliva del Centro cultural Bertolt Brecht. Pertenece al secretariado Nacional de la UNEAC y continúa su labor como diseñadora.