

2ª edición

ESTILISMO PARA CINE Y AUDIOVISUALES

Programa de Formación Continua
Nivel de Especialización

Créditos formativos: 15

La planificación didáctica de todos los cursos IED Máster se basa en los criterios que marca el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). IED Máster adopta un sistema de créditos que sigue la estructura de los European Credit Transfer System (ECTS).

IED Máster expide exclusivamente títulos privados propios.

Idioma: español

Para los estudiantes cuya lengua materna no sea la española, se requiere un nivel B2, o equivalente, de conocimiento de la lengua.

También se requiere un conocimiento básico de la lengua inglesa, ya que cabe la posibilidad de distribuir material didáctico o recomendar actividades extras en inglés. Algunas clases y/o conferencias pueden ser impartidas en inglés por invitados internacionales.

Calendario: 9 de abril al 18 de junio de 2018

Inicio clases: 9 de abril

Finalización clases lectivas: 8 de junio

Período de entregas y presentación de proyectos finales: del 11 al 13 de junio

Entrega de diplomas: 18 de junio

Horario: Lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 22:40

A partir del 4 de mayo (incluido) hasta final de curso el horario de los viernes es de 16.30 a 22.40

Algunas de las actividades complementarias podrían organizarse fuera del horario de clase, a acordar previamente con los estudiantes.

Introducción

Detrás de la realización de una película, un spot de vestuario, una serie o un videoclip hay un equipo variado de profesionales que cuida cada detalle. En los Proyectos Audiovisuales el vestuario de los personajes es un elemento fundamental para la comunicación visual y la coherencia con la historia y su contexto.

A cargo del vestuario está un Diseñador de vestuario o estilista cuya función es leer, analizar e interpretar el guión que se está trabajando e investigar detalladamente la obra y sus personajes.

Después de la fase de investigación, el director de vestuario propone sus ideas de cada personaje en forma de fotografías, dibujos y en ocasiones muestras de tejido al director de la película; una vez se ha decidido la estética de cada uno se hace una búsqueda de la ropa en tiendas, showrooms, diseñadores, alquileres y confecciones.

Para la fase de producción, el director de vestuario tiene asignado un presupuesto que utiliza para la realización de las prendas o para alquilar o comprar el material que no puede confeccionar. Organiza pruebas de vestuario con los miembros del reparto y efectúa las modificaciones pertinentes, si es necesario.

Trabaja en estrecha colaboración con directores, productores, técnicos, iluminadores, así como con los actores. Esto hace que la estética de la película tenga una coherencia en todos los departamentos.

Objetivos

Este Curso de Formación Continua tiene como objetivo seguir paso a paso todo lo que un Director de vestuario o estilista se puede encontrar al colaborar en una película, un spot publicitario o una producción para la televisión y cómo enfrentarse a ello.

El curso se plantea como una inmersión a todos los momentos importantes donde interviene el Director de vestuario en un rodaje, desde la fase de investigación, la definición de ideas con el director, la confección del presupuesto, la preparación de la ficha técnica, la selección de las tallas, la organización del equipo de vestuario, el control del raccord y el seguimiento del rodaje. Da una visión de conjunto de todo lo relacionado con el departamento de vestuario y como éste se relaciona con el resto de participantes en un rodaje.

Con la participación a este curso, los coordinadores y profesores quieren aportar todos sus conocimientos y experiencias para saber cómo abordar un proyecto específico, y así obtener una preparación perfecta para empezar a trabajar en el equipo de vestuario de una película y entrar en el maravilloso pero complicado mundo del cine.

Metodología

El curso está estructurado en ocho módulos que resumen todas las fases que hemos descrito anteriormente de lo que necesita un Director de vestuario.

Las clases son prácticas ya que se explicará la aplicación concreta en cada una de las fases de trabajo y se combinan con conferencias sobre campos técnicos y artísticos relacionados con el diseño de vestuario (la dirección de fotografía y vestuarios, la dirección de arte y vestuario, maquillaje, peluquería y vestuario, Actores y vestuario, el raccord)

Como proyecto final, se realiza un desglose del guión de un cortometraje para vestuario y un dossier de referencias o costume mood board para todos los personajes.

Dirigido a

- Estudiantes o profesionales del mundo de la moda que quieran ampliar su actividad profesional al mundo del cine y/o audiovisuales
- Estudiantes o profesionales del cine y/o audiovisuales que quieran especializarse en el diseño de vestuario
- Todos aquellos que quieran adentrarse en el mundo del vestuario de las películas, series, videoclips, televisión

Es necesaria la presentación de un CV y una carta de motivación para la inscripción. En el caso en que alguno de los requisitos solicitados para la admisión no se cumpla, la escuela evaluará cada uno de los casos singularmente, reservándose el derecho de convocar al aspirante a una entrevista personal.

Salidas profesionales

Al acabar el curso los alumnos podrán

- Formar parte de un equipo de Diseñadores de vestuario.
- Trabajar en el cine, publicidad y/o televisión como estilista de vestuario.

Cursos relacionados

CSP Estilismo para Cine y Audiovisuales
CSP Moda y Visual Merchandising
CSP Asesoría de Imagen y Personal Shopper
CSP Comunicación de la Moda
CSP Moda Ética y Sostenible
CSP Diseño de Calzado
CSP Decoración y Estilismo de Interiores
CSP Diseño Gráfico
CSP Project Management para Empresas Creativas
POST Diseño de Vestidos de Novia y Ceremonia
POST Fashion Product Management
POST Diseño Moda Infantil
POST Diseño de Accesorios de Moda
POST Trends Research
Master Diseño Gráfico de la Información y Media Branding
Master Diseño de Moda
Master Marketing y Comunicación de la Moda
Master Global Design

Programa

AREA CULTURAL

El cine y el vestuario

- La importancia del vestuario en el cine
- Qué expresa el vestuario de un personaje
- Grandes figurinistas/Diseñadoras de vestuario

Cómo crear un personaje

- Narrativamente: Carácter, época y situación social. Época vs actualidad.
- Estéticamente: Estética de la película: fotografía, vestuario y dirección de arte. Coherencia estética entre los personajes.
- Colores y tejidos: significado y uso a la hora de crear un personaje
- Documentación y búsqueda de referencias a través de libros, internet.
- Introducción al dibujo
- Presentación de las propuestas de diseño de vestuario de cada personaje. Dossier de referencias. Costume mood board.

Vestuario según géneros cinematográficos y vestuario de época.

- Características y diferencias en el vestuario según el género de la película (comedia, ciencia ficción, terror...)
- Recorrido de la historia de la indumentaria a través del cine. Características de cada época

Equipo de vestuario

- Organización del equipo de vestuario. Personas de las que se compone.
- Tareas y responsabilidades.
- Ejecución de tareas en el previo y en rodaje.
- Relación con otros equipos o departamentos.

Conferencias

El curso se completa con conferencias y masterclass sobre campos técnicos y artísticos relacionados con el diseño de vestuario.

- La dirección de fotografía y el vestuario
- La dirección de arte y el vestuario
- Maquillaje, peluquería y vestuario
- Actores y vestuario
- El equipo técnico de vestuario
- El raccord

ÁREA TÉCNICA

Técnica

- Primeros pasos: lectura guión, reuniones con el director y otros equipos..
- Presupuesto de vestuario
- Desglose de guión
- Ficha técnica a través de un desglose de guión
- Actores y tallas

Búsqueda del vestuario: tiendas, showrooms alquileres

- Alquiler de vestuario: Lugares y diferencias entre ambos.
- Confección
- Showrooms: Cómo pedir colaboraciones de cesión con las marcas.
- Tiendas: Importancia de cosas a tener en cuenta cuando compras en tienda para una película

Preparación rodaje

- Pruebas de vestuario
- Introducción a la ambientación. Técnicas básicas
- Sastrería básica
- El camión de vestuario

Raccord

- Qué es el raccord –
- Herramientas para el control de raccord.-
- Seguimiento de raccord en set; fotos y planos.

ÁREA PROYECTUAL

Durante el curso y bajo la supervisión del profesorado se llevará a cabo un proyecto práctico de plan de comunicación de una empresa de moda en el que los alumnos podrán en práctica tanto los conocimientos adquiridos como su creatividad.

Prácticas y proyecto final

Realizar un desglose del guión de un cortometraje para vestuario y hacer el dossier de referencias o costume moodboard para todos los personajes.

Posibilidad de llegar a un acuerdo de colaboración con alguna escuela de cine y rodar el corto.

La Dirección del Instituto Europeo de Diseño se reserva el derecho de modificar el plan de estudios en función de las exigencias que puedan surgir en relación a los objetivos didácticos.

Coordinador del curso

Cada curso de Especialización cuenta con el asesoramiento de un especialista en el tema que tiene un rol activo en el desarrollo del plan de estudios y los contenidos del curso en colaboración con el departamento de didáctica del Área Master. El coordinador apoya también la incorporación de docentes específicos del sector, así como la relación con las empresas e instituciones del área de conocimiento del curso.

ANA HERCE

Diseñadora de vestuario para cine, tv y publicidad.

Es licenciada en Comunicación Audiovisual. Entre las películas en las que ha trabajado como diseñadora de vestuario se encuentran Segundo Origen (2014), Di Di Hollywood (2010), Yo soy la Juani (2006)

CRISTINA MARTÍN

Diseñadora de vestuario para cine, tv y publicidad.

Licenciada en Comunicación Audiovisual. Entre las películas en las que ha trabajado como diseñadora de vestuario se encuentran Juegos de familia (2015), Matar el Tiempo (2014), Segundo Origen (2014)

Cuerpo Docente

El equipo docente está compuesto por profesionales en ejercicio activo, lo que aporta al alumno un conocimiento efectivo de la profesión, así como un contacto directo con la actualidad laboral.

Las colaboraciones a modo de conferencias y masterclass, serán realizadas por profesionales de alto prestigio dentro del sector. Hablarán de su experiencia y de la relación de su trabajo con el diseño de vestuario de una película.

NURIA ANGLADA

Ganadora de la Biznaga de plata al mejor vestuario por Héroes (2010) en el Festival de cine de Málaga y con una nominación al premio Gaudí al mejor vestuario por Hijo de Caín (2014), tiene una trayectoria profesional especializada en ficción para cine y televisión. También ha realizado diseños de vestuario para publicidad y teatro. Ha trabajado en el vestuario de películas como Beyond-reanimator (2003), Dagon (2001) o Arachnid(2001) para la Fantastic Factory, The face of terror (2004) o El Perfume (2006). Ha realizado el diseño de vestuario para series de televisión como Ventdelplà (2005), Divinos (2006) o Las Voces del Pamano (2009), para tv, movies como Vida de Família (2007) o La Trinca (2011) y para largometrajes como Cámara Oscura (2003),el Kaserón (2010), Héroes (2010) o Hijo de Caín (2014) entre otras.

PATRICIA REYES

Maquilladora

Ganadora del premio Gaudí 2014 al mejor maquillaje y peluquería por la película “Los últimos días” de Bigas Luna, ha sido maquilladora de actores como Penélope Cruz y Javier Bardem, modelos como Noemi Campbell y Martina Klein, deportistas como Leo Messi y Cristiano Ronaldo o Políticos como el ex Presidente J.L. Rodríguez Zapatero. Ha trabajado también en desfiles del Saló Gaudí, de la Pasarela Cibeles, en publicaciones de Marie Claire y Vanity Fair de (USA) y en campañas de publicidad de Jean Paul Gaultier y Dolce-Gabbana entre otras.

SILVIA IGLESIAS

Figurista

Trabaja como figurista en series de televisión y está especializada en vestidos de época

<http://www.imdb.com/name/nm2264357/>

ALBERT PASCUAL

Director Fotografía

<http://albertpascualcinema.blogspot.com.es/>

CARMEN CHAVES

Guionista

Creadora del guión del proyecto de final del curso

http://www.imdb.com/name/nm2975616/?ref_=fn_al_nm_7