

Dirección de Arte:
Escenografía,
vestuario y
maquillaje

**Máster en Dirección y
Realización de Series
de Ficción
2024-25**

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Dirección de Arte: Escenografía, vestuario y maquillaje

Titulación: Master en Dirección y Realización de Series de Ficción

Curso académico: 2024-25

Carácter: Obligatoria

Idioma: Español

Modalidad: Presencial

Créditos: 3

Curso: 1º

Semestre: 1º

Profesores/Equipo Docente: Dra. Dña. Puerto Collado Rueda

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

- Sepan aplicar los conocimientos adquiridos y hayan desarrollado una gran capacidad para solucionar problemas y realizar tomas de decisión relacionadas con la dirección y en la realización de series de ficción, en condiciones de tiempo limitado y de alta presión por alcanzar resultados.
- Tengan una gran capacidad de trabajo en equipo y dominen con suficiencia la gestión de la diversidad.
- Comprensión profunda de los procesos y técnicas implicadas en la dirección y gestión de empresas audiovisuales en su estructura industrial: producción, distribución y exhibición en genera y muy especialmente de la emisión por televisión.
- Capacidad avanzada para planificar y dirigir los recursos humanos, presupuestarios y medios técnicos, en las diversas fases de la producción de un relato en el Medio Televisión.
- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

1.2. Resultados de aprendizaje

Desarrollo de un proyecto audiovisual desde la perspectiva creativa artístico-técnica (actores, arte, fotografía, cámara, sonido, edición, montaje, postproducción).

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno.

2.2. Descripción de los contenidos

La asignatura aporta los conocimientos que necesita un director o un realizador de series de ficción sobre el diseño de escenografía, la importancia de los decorados y las localizaciones, la técnica de los planos múltiples y las relaciones cámara-iluminación-escenografía. También se trabaja con los vestuarios, el maquillaje para televisión y los efectos de caracterización.

2.3. Contenido detallado

Presentación de la asignatura
Explicación de la Guía Docente.

1. Dirección artística:

- 1.1 Definición del diseñador de producción y director artístico. Breve historia de la dirección artística.
- 1.2 Organigrama, funciones y equipo del Departamento de arte.
- 1.3 Proyecto escenográfico: estilo y sello estético.

2. Metodología de trabajo de la dirección artística:

- 2.1 Preproducción: Desde la lectura del guion hasta llegar al rodaje.
- 2.2 Proceso del diseño: Referencias, documentación y desgloses.
- 2.3 Propuesta plástica y estética: *Concept art*.
- 2.4 Presupuesto.
- 2.5 *Set*: proceso de construcción y ambientación.

3. Equipos vinculados con el Departamentos vinculados:

- 3.1 Departamento de producción.
- 3.2 Departamento de dirección.
- 3.3 Departamento de fotografía.
- 3.4 Departamento de vestuario.
- 3.5 Departamento de maquillaje y peluquería.
- 3.6 Departamento de efectos especiales (FX) y visuales (VFX).

La materia teoría está acompañada con diferentes ejemplos de proyectos escenográficos sobre dirección artística de películas, series y cortometrajes de ficción.

.

.

2.4. Actividades Dirigidas

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:

Actividad Dirigida 1 (AD1): Exposición oral sobre el análisis del diseño de producción & dirección artística de una película a elegir por el alumno. Estudio del tipo de set, ambientación, composición, iluminación, color,...

Actividad dirigida 2 (AD2): Realizar un dossier sobre el diseño de producción & dirección de un proyecto de ficción: desgloses del guion, proceso del diseño, propuesta plástica y estética, presupuesto y búsqueda de set.

2.5. Actividades formativas

Clases de teoría y práctica: 27,12% (20,34h). Lección magistral, sesiones teórico-prácticas, ejercicios y prácticas. Presencialidad 100%.

Trabajo personal del alumno: 50% (37,5h). Estudio de la materia, realización de ejercicios prácticos o actividades multimedia de apoyo (campus virtual). Presencialidad 0%.

Tutorías: 10% (7,5h). Trabajo personal tutorizado. Presencialidad 50%.

Evaluación: 12,88% (9,66h). Prueba final, ordinaria y extraordinaria. Autoevaluación de los resultados obtenidos. Presencialidad 50%.

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:

- 0 - 4,9 Suspenso (SS)
- 5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
- 7,0 - 8,9 Notable (NT)
- 9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)	40%
Examen final o trabajo final presencial	50%

Convocatoria extraordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	0%
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)	40%
Examen final o trabajo final presencial	50%

La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma ponderada entre la nota de la prueba final extraordinaria y las calificaciones obtenidas por prácticas y trabajos presentados en convocatoria ordinaria, siempre que la nota de la prueba extraordinaria sea igual o superior a 5. Asimismo, es potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en convocatoria ordinaria.

3.3. Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final.

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- BARNWELL, JANE (2018). Diseño de producción para pantalla, China. Editorial Parramon
- ETTEDGUI, Peter (2001). *Diseño de producción & dirección artística*, Barcelona. Océano, S.A.
- GOROSTIZA LÓPEZ, Jorge. (1997). *Directores artísticos del cine español*, Madrid. Ediciones Cátedra, S.A. Filmoteca Española,
- LOBRUTTO, Vicent (2002) *The Filmmaker's Guide to Production Desing*. New York, Ed. Allworth Press.
- MURCIA, Félix, *La escenografía en el cine*.(2001). *El arte de la apariencia*, Madrid. Fundación Autor, Sociedad General de Autores y Editores
- RIZZO, Michael. (2007).Manual de Dirección Artística Cinematográfica. Barcelona. Ediciones Omega
- ZAVALA, H. (2010) *El diseño en el cine: proyectos de dirección artística*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Bibliografía complementaria

- Albers, J. (1963). *La interacción del color*. Madrid: Ed. Alianza Forma.
- Arheim, R. (1987). *Arte y percepción visual*. Madrid: Ed. Alianza Editorial.
- Batiste, J. (1991). *La escenografía*. Barcelona: La Galera.
- Bont, D. (1981). *Escenotécnicas en teatro, cine y televisión*. Barcelona: Leda.
- Breyer, G. (2005). *La escena presente: teoría y metodología del diseño escenográfico*. Ed. Infinito.
- Cenini, C. (1988). *Tratado de pintura. El libro del arte*. Madrid: Akal, colección Fuentes del arte.
- Davis, T. (2002). *Escenógrafos: Artes Escénicas*. Barcelona: Océano.
- Dondis, D. (1997). *La sintaxis de la imagen*. Ed. Gustavo Gili.
- Gombrich, E. (1992). *Historia del arte*. Barcelona: Garriga.
- Gorostiza, J. (2000). *La Arquitectura de los Sueños*. Madrid: Festival de Cine de Alcalá de Henares
- Gorostiza, J. (1999). *Constructores de quimeras. Directores artísticos del cine español*. Madrid: Filmoteca española, Comunidad de Madrid, Ayto. Madrid
- López J. (1998). *Decorado y Tramoya*. Ciudad Real: Ed. Ñaque.
- Millerson, G. (1987). *Escenografía básica*. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión. Ente Público RTVE.
- Oliva, C. y Torres, F. (1990). *Historia Básica del Arte Escénico*. Madrid: Cátedra.
- Oliva, C. (2010). *Historia gráfica del arte escénico*. Murcia: Universidad de Murcia.
- Olson, R. (1988). *Conceptos básicos de la dirección artística en cine y televisión*. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión.
- Ramírez, J.A. (1993). *La Arquitectura en el cine: Hollywood, la edad de oro*. Madrid: Alianza.
- San Miguel, B. (2004) *Oficios de cine*. Madrid: Ed. Ocho y Medio, colección Fahrenheit 451.
- Surgers, A. (2005). *Escenografías del teatro occidental*. Artes del sur.
- Schaarwachter, Georg. *Manual de dibujo arquitectónico*. Editorial Gustavo Gili (GG)
- Simpson, IAN. (2005). *Enciclopedia de las Técnicas de Dibujo*. Barcelona, Acanto.
- Vincent, J. y Kehoe, R. (1987) *La técnica del artista del maquillaje profesional para cine, TV y teatro*. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión.
- VV.AA. (2011) *La perspectiva en el dibujo*. Barcelona, Ed. Parramon
- VV. AA. (1970). *Investigaciones sobre el espacio escénico*. Madrid: Alberto Corazón, Comunicación 4.
- VV.AA. (2004). *Appia, Adolphe. Escenografías*. Madrid: Círculo de Bellas Artes.
- Wong, W. (1995). *Fundamentos del diseño bi y tridimensional*. Barcelona, Ed. Gustavo Gili.
- Wucius W. (2006) *Principios del diseño en color*. Barcelona, Gustavo Gili.

Bibliografía de Diseño de Vestuario

Bibliografía básica:

- Echarri, M. / San Miguel, E. (1998). *Vestuario teatral*. Ciudad Real: Ñaque.
- Fernández, D. (1991). *El traje: Fundamentos para su diseño en la escena*. Ed. Pueblo y educación.
- Ingham, R. y Covery (1992). *Costume Designer's Handbook*. Portsmouth, NH: Heinemann. pp. 15–100.
- Racinet, A. (1990). *Historia del vestido*.

Madrid: Libsa.

Bibliografía complementaria

- Brockett, O. G., Franklin J.H. (2007). *History of the Theatre*. USA: Pearson Education Inc. p. 53. ISBN 0-205-47360-1.
- Laver, J. (1988). *Breve historia del traje y la moda*. Madrid: Cátedra.
- Peláez, A. / Andura, F. (1988). *50 años de figurinismo teatral en España: Cortezo, Mampaso, Narros, Nieva*. Madrid: Comunidad de Madrid Consejería de Cultura.
- Tortora, P. G. y Eubank K. (2005). *Survey of Historic Costume*. New York: Fairchild Publications.

Bibliografía Diseño Efectos Visuales

Bibliografía básica:

- McClean, S. T. (2007). *Digital Storytelling: The Narrative Power of Visual Effects in Film*. The MIT Press.
- Mayur, P. (2009). *The Digital Visual Effects Studio: The Artists and Their Work Revealed*.
- Okun, J.A. & Zwerman, S. (2010). *The VES Handbook of Visual Effects: Industry Standard VFX Practices and Procedures*. Publisher: Focal Press 2010
- Rickitt, R. (2007) *Special Effects: The History and Technique*. Billboard

Books.

Bibliografía complementaria:

- Porter, T. y Duff, T. (1984) *Compositing Digital Images*. Proceedings of SIGGRAPH '84, 18 The Art and Science of Digital Compositing.
- Vaz, M.C. y Barron, G. (2002). *The Invisible Art: The Legends of Movie Matte Painting*. San Francisco, Cal.: Chronicle Books

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Dra. D ^a Puerto Collado Rueda
Departamento	Comunicación
Titulación académica	Doctora
Correo electrónico	mcollado@nebrija.es
Localización	Campus de Comunicación y Artes en Madrid-San Francisco de Sales
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación	<p>Diseñadora de producción & directora artística y decoradora de producciones audiovisuales. Miembro de la Academia y vocal de la junta directiva de las Artes y Las Ciencias Cinematográficas. Vicepresidenta de AEDAA (Asociación Española de Dirección Artística Audiovisual). Compagina su actividad profesional y artística con la docencia. Doctora en Bellas Artes por la UCM y profesora de diseño escenográfico y Dirección artística en dicha Universidad desde el 2014. Imparte Dirección artística de la Escuela de Cine ECAM, del Máster en Diseño y Arquitectura de interiores de la UPM y del Máster de Dirección de la Universidad Nebrija.</p> <p>En el mundo cinematográfico comienza sus andanzas como meritoria del Departamento de arte en <i>Vacas</i> (Julio Medem, 1991). Desde entonces ha trabajado en diferentes roles del Departamento de arte con Diseñadores de producción y Directores artísticos como Gil Parrondo, Rafael Palmero, Benjamín Fernández, Carlos de Dorremocha, Montse Sanz o Alain Bainée. En producciones internacionales como <i>Assistant Set Decorator</i> trabaja junto al Diseñador de producción Benjamín Fernández en <i>Exodus: Gods and Kings</i> (Ridley Scott 2014) y <i>Altamira</i> (Hugh Hudson 2015). Ha sido</p>

	<p>directora artística de más de 20 largometrajes y cortometrajes como <i>Asfalto</i> (Daniel Calparsoro, 1999), <i>Salvajes</i> (Carlos Molinero, 2001), <i>Área de descanso</i> (Michael Aguiló, 2010), <i>Luna</i> (Alejandro Amenabar, 1994) o <i>Las partes de mí que te aman son seres vacíos</i> (Mercedes Gaspar), premio a la Mejor Dirección artística en el Festival de Alcalá de Henares y nominado a los Goya en 1996. Sus últimos trabajos como Decoradora y ambientadora han sido <i>8</i> (Julio Medem, 2024), <i>Cuidado con lo que deseas</i> (Fernando Colomo, 2021), <i>Bajo el mismo techo</i> (Juana Macías, 2018) o <i>El árbol de la sangre</i> (Julio Medem, 2018). Y de series de TV como <i>La fuga</i>, <i>La Verdad</i>, <i>La sonata del silencio</i>, <i>The Head</i> y <i>Mentiras pasajeras</i>, entre otras.</p> <p>Realiza murales, pinturas y esculturas en películas como <i>Asedio</i> (Miguel Ángel Vivas, 2021), <i>Room in Roma</i> (Julio Medem, 2008), <i>Lucía y el sexo</i> (Julio Medem, 2000), <i>A los que Aman</i> (Isabel Coixet, 1997) y <i>La luna en Botella</i> (Grajo, 2006). Expone desde el año 1986 en diferentes galerías y ferias internacionales como <i>Estampa</i>, <i>Arte Santander</i>, <i>Arte Sevilla</i>, <i>Porto Arte</i>, etc.</p> <p>Actualmente pertenece al grupo multidisciplinar de artistas <i>Mujeres dos Rombos</i>. https://www.mujeresdosrombos.com/ y al colectivo <i>Artistas del barrio</i> http://artistasdelbarrio.com/.</p>
--	---

