

POSTGRADO / CURSO PROFESIONAL

Diseño de Vestuario para Espectáculos: Cine, Televisión y Artes Escénicas

Créditos Postgrado	30 créditos ECTS
Créditos Curso	24 créditos ECTS
Horario	lunes y miércoles de 18:30 a 21:30h.
Fechas	octubre a junio (entrega PF septiembre)

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

Puede resultar paradójico, pero con la crisis el público necesita ficción, y, aunque los presupuestos hayan bajado, no se ha frenado la actividad de las productoras de cine, televisión, teatro, danza, circo y espectáculos en general.

Los festivales internacionales de teatro gozan de muy buena salud (como el Festival Temporada Alta de Girona, el Grec en Barcelona, el Festival de Edimburgo o el de Avignon) a la vez que sirven de referencia para creadores en ámbitos como el cine, videoclips, publicidad... Ocurre lo mismo con el mundo del circo, la danza contemporánea o el teatro de calle, con escuelas y compañías de prestigio y referenciales, como El Cirque du Soleil, La Fura dels Baus, la compañía de Pina Bausch, la de Philippe Genty o la de Bob Wilson, todos ellos creadores de mundos oníricos y con diseños particulares y sofisticados en escenografía y vestuario.

© Frida del Proyecto "We are" by IDEP

También las productoras de cine y de ficción televisiva han aumentado su actividad, ya sea en producciones propias para la gran pantalla o para series de televisión (contemporáneas y de época), que se han convertido en el principal argumento de la programación de las grandes cadenas nacionales e internacionales.

Por otro lado, las fronteras entre medios como la ficción televisiva, la cinematográfica, los videoclips, la publicidad y la Moda se están haciendo muy difusas. El intercambio de influencias entre cine y Moda es bien conocido, como en los últimos años en que las series como *Sex & The City*, *Gossip Girl* o *Mad Men* han marcado tendencia en la Moda, haciendo de sus estilistas verdaderos gurús en este campo. A su vez, las presentaciones de alta costura se sitúan cada vez más en el ámbito teatral, sólo hay que repasar los desfiles de Dior. Algunos diseñadores de la escena teatral como Bob Wilson, se requieren muy a menudo en presentaciones de Moda, exposiciones, eventos. O conciertos en gira se convierten en verdaderos shows en el que el trabajo de estilistas y diseñadores se hace cumpliendo una finalidad teatral, como en el *Monster Ball* de Lady Gaga.

En tal ámbito de prestigio, el profesional requerido para el Diseño de Vestuario debe estar altamente especializado en la materia. Un profesional que sepa tanto plasmar la psicología de un personaje cómo la evolución dramática de un guión. Que traduzca los requerimientos de dirección en un diseño atractivo y sugerente para el espectador. Y que, técnicamente, sepa realizar las pruebas de vestuario para actores o bailarines con una fisonomía y necesidades muy concretas.

Este programa tiene como objetivo la formación de un profesional muy cualificado, tanto creativa como técnicamente, incidiendo en profundidad en las materias concretas y prácticas del diseño de vestuario para espectáculos y cine. Es además, un excelente acercamiento al diseño de Moda para aquellos que no son especialistas, ya que utiliza recursos técnicos (patronaje, costura...) y formales (diseño, dibujo...) que le son plenamente afines.

DIRIGIDO A

- **Licenciados y graduados** en Diseño de Moda, Bellas Artes o en otras áreas del diseño, la dirección de arte y la comunicación, de las Artes Escénicas o de la Imagen en general (ciclos formativos superiores de dirección de arte, interpretación, de caracterización teatral, patronaje).
- También es buen recurso para **profesionales** que, estando ya situados en la realidad laboral, deseen complementar su experiencia con una formación académica específica. Para la admisión de profesionales sin titulación universitaria será requisito previo superar un proceso de selección basado en la experiencia y en su portafolio.

METODOLOGÍA

Este plan de estudios se basa en el desarrollo de proyectos profesionales en cada uno de los diferentes ámbitos del diseño de vestuario: ficción cinematográfica (para cine y televisión), teatro, danza, ópera, circo...

Así, para cada uno de estos campos se estudian:

- Análisis de producciones ya hechas para identificar tendencias estéticas, necesidades dramáticas y técnicas.
- Fases de creación y desarrollo de un proyecto de diseño de vestuario: desde la entrega de los guiones, *stories board* y textos, a las reuniones con el equipo de dirección y producción.
- Realización y defensa del dossier de diseño de vestuario. Necesidades y formatos diferentes para cada uno de los campos.
- Realización del vestuario:
 - Búsqueda y proveedores.
 - Realización técnica, patrón y confección de algunos de los diseños o transformación de una prenda ya existente.
 - Acabados, tratamiento y ambientación de las prendas.
 - Selección de complementos y estilismo final.
 - Registro fotográfico o videográfico.
- Workshops y prácticas en empresas (sólo para alumnos que alcancen el nivel previsto):
 - Prácticas asistiendo a un diseñador en el proceso de la creación de una producción escénica desde su concepción, lectura, diseño de personajes, asistencia a ensayos y estreno.
 - Prácticas en sastrerías teatrales y cinematográficas (Dress Art, Época, Menkes...)
 - Prácticas en un teatro (Lliure, Romea...)

Los profesores son profesionales en activo de las materias que imparten. Las clases estarán apoyadas con visitas a platós televisivos, sastrerías y proveedores, ensayos generales de producciones teatrales, visitas a teatros para conocer su estructura...

SALIDAS PROFESIONALES

El objetivo de este plan de estudios es impartir la formación adecuada para un profesional competente y muy cualificado tanto en lo que se refiere a presentar y defender el diseño de vestuario para una producción, como si se trata de dirigir la realización del mismo; en la documentación, en las pruebas de vestuario, en la confección, en los acabados, en la caracterización y la selección de los complementos.

El alumno accede a un gran abanico de salidas profesionales. Incluso durante el curso, puede realizar prácticas en algunos de los siguientes ámbitos:

- Diseñador de vestuario para cine, teatro, danza, ópera.
- Diseñador de vestuario para programas o series de televisión.
- Coordinador de sastrería teatral y cinematográfica.
- Especialista en ambientación de vestuario y tejidos en el rodaje de una película.
- Estilista en eventos promocionales y en publicidad.
- Dirección creativa en cine.
- Coordinador del departamento de vestuario de un teatro o de un plató televisivo.
- Supervisor de vestuario de una producción escénica.

TITULACIÓN

El programa académico es el mismo para todos los alumnos, que podrán acceder a una de las siguientes titulaciones en función de sus condiciones particulares:

- Los alumnos licenciados o graduados que concluyan con éxito este programa y aprueben el Proyecto Final obtendrán un título propio de **Diploma de Postgrado** otorgado por la **Universitat Abat Oliba CEU**.
- Los alumnos que concluyan con éxito este programa, pero no sean licenciados o graduados, obtendrán un título propio de **Diploma de Extensión Universitaria** otorgado por la **Universitat Abat Oliba CEU**.

Se ha aplicado el **crédito ECTS** (nuevo crédito del Espacio Europeo de Educación Superior). Cada crédito se corresponde con 25 horas de aprendizaje del alumno, que incluyen las horas de docencia y las de trabajo personal.

ESTRUCTURA Y CONTENIDO

Diseño de Vestuario en ficción cinematográfica (Cine y Televisión)

- Bases dramáticas en el diseño de los personajes: la psicología, la línea dramática del texto y los antagonismos entre personajes.
- La ambientación y el uso de las referencias estéticas del vestuario, documentación y aplicación al diseño.
- Realización de un dossier de vestuario en una producción cinematográfica.
- Estudio del guión y su desglose.
- Interrelación entre el equipo de dirección artística y del director del film y de la productora.
- Coordinación del equipo de vestuario en la preparación y en el rodaje de la película o la serie.
- Proveedores. Sastrerías cinematográficas y teatrales. Las pruebas de vestuario.
- Clasificación y composición de los tejidos y su tratamiento. Ambientación y envejecimiento de las prendas.
- Se realizará y ambientará uno de los *looks* creados en el dossier de vestuario.
- Estudio de tendencias de Moda en la ficción actual estadounidense.
- Concepción, desarrollo y diseño de una producción de ficción televisiva.
- Coordinación de los equipos de diseño de vestuario, producción y grabación de la serie.
- Realización de un dossier para una *sit-com* televisiva, en su capítulo piloto.

Diseño de Vestuario en Ópera y Teatro

- Análisis de tendencias escénicas en los últimos 20 años: directores, escenógrafos y estéticas teatrales y operísticas.
- La escenografía y la caja escénica. Teatro a la italiana, teatro a la griega. Incidencia de la iluminación en el vestuario.
- Puesta en marcha de una producción teatral. Equipos, reuniones y pruebas de vestuario.
- Realización de un dossier de diseño de vestuario para una obra de teatro.
- Realización de uno de los diseños del dossier.
- La estructura de un teatro de ópera y la puesta en marcha de una producción operística: equipos, reuniones y pruebas de vestuario.
- La dramaturgia y la imagen coral.
- Vestuario histórico: documentación, estudio y análisis de la misma y adaptación al diseño.
- Realización de un dossier de vestuario para una producción operística ambientada en una época histórica determinada.
- Tratamiento de tejidos: pátina, envejecimiento, ornamentación.
- Mantenimiento de las prendas teatrales.
- Realización de una de las prendas diseñadas.

Diseño de Vestuario en Danza y Circo

- El teatro de calle y escenas alternativas.
- Estudio de tendencias escénicas, coreógrafos, *performers* y compañías punteras en danza contemporánea y circo.
- Realización de un dossier de diseño de vestuario para una producción de danza-circo.
- Realización de una de las prendas diseñadas.
- Necesidades del bailarín, del acróbata. Movilidad y articulación de las prendas. Tejidos elásticos. Calzado.
- Tratamiento de tejidos: tintado, estampado, aplicaciones de movimiento.
- Materiales alternativos. Creación de un diseño con materiales no textiles.
- Mantenimiento y uso de los materiales y las prendas.

PROYECTO FINAL

Los alumnos que opten a la titulación de Postgrado deberán -además de completar los créditos del programa-, superar un Proyecto Final. Se trata de un trabajo de integración y reválida de los conocimientos adquiridos, que demuestre que se han conseguido las competencias profesionales que constituyen el objetivo del curso.

Cada alumno podrá escoger el tema para este trabajo y se le asignará un tutor que le ayudará a enfocarlo adecuadamente. Será responsabilidad del alumno la ejecución individual de la fase final del proyecto una vez finalizado el periodo docente.

EQUIPO DOCENTE

Dirección pedagógica

Miriam Compte

Es diseñadora de vestuario para teatro, danza, ópera, cine y publicidad.

Entre los diseños para cine se encuentran *Smoking room* (J. Walowicz y R. Gual), *La silla* (J. Walowicz) y *La ciudad de Sylvia* (J.L. Guerin). En escena, es una habitual del Teatre Lliure y del Teatre Nacional de Catalunya. Trabaja en las compañías que dirigen Joan Ollé, Pep Plà, Angel Llacer, Josep Maria Flotats, Sanchis Sinisterra, Ricard Salvat y Angel Alonso. Ha vestido, entre otros, a Aitana Sánchez Gijón, Pilar López de Ayala, Mario Vargas Llosa, Rosa Novell, Montserrat Carulla, Carme Conesa, Jordi Savall, Mónica López y Lluís Homar.

Ganó el premio Butaca a mejor diseño de vestuario en 2005 por *L'Oncle Vània* para el Teatre Lliure. Ha estado nominada también los años 2002, 2004 y 2006.

Profesores y colaboradores docentes

Clara Robles (Publicidad)

Anna Miralles (Ilustración)

Mariona Más (Televisión)

Esther Ortega (Caracterización)

Pep Massagué (Cine)

Carles Sanromá (Tratamientos de Tejidos)

NOTA: La presencia de algunos profesores o colaboradores docentes puede sufrir algún cambio por motivos no previstos. En ese caso se suplirá por otro de las mismas características.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Estos son los precios vigentes para el año académico 2011/2012 en Modalidad de pago al contado (existe también una opción de pago aplazado):

- Postgrado: 4.315€
- Curso: 3.770€

Si necesitas más información o quieres matricularte, contacta con IDEP por teléfono 934 161 012 o por e-mail info@idep.es.