

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARIA

**UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
VILLA MARIA**

INSTITUTO ACADEMICO PEDAGÓGICO DE CIENCIAS HUMANAS

CARRERA

Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual

ASIGNATURA

Diseño y Dirección de Arte

Docente a cargo del espacio curricular
Lic. Cristina Gonzalo

Adscripta: Lic. Guadalupe Diaz

Ciclo lectivo 2015

INDICE

- I. Identificación del programa de estudios
- II. Objetivos del curso
- III. Contenidos
- IV. Trabajos prácticos
- V. Evaluación
- VI. Lineamientos metodológicos
- VII. Bibliografía

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS

Denominación: Diseño y Dirección de Arte

Código: 2EP4108

Ciclo: 2015

Carrera: Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual

Instituto: Académico- Pedagógico de Ciencias Humanas

Ubicación en el programa de estudios de la carrera: segundo año

Horario semanal: 2horas – anual-

Créditos horario total: 64 horas

Condiciones de cursado: Tener regularizadas las materias: Diseño y Producción Audiovisual I; Fotografía I y Guión I.

Condiciones para rendir: Tener aprobadas las materias: Diseño y Producción Audiovisual I; Fotografía I y Guión I.

Días y horarios de clases: viernes de 10:00 a 12:00hs. Aulas comunes del Módulo áulico: 4B

Consultas: día y hora a convenir con los alumnos.

II. OBJETIVOS DEL CURSO

OBJETIVOS GENERALES:

- Reflexionar acerca de los presupuestos teóricos, y técnicos-prácticos que subyacen al diseño visual de un proyecto audiovisual.
- Promover el desarrollo del juicio crítico ético-estético permanente en el diseño y dirección de arte.
- Discernir los límites del ámbito del Diseño y Dirección de Arte y su relación con las otras áreas de la Producción Audiovisual.

OBJETIVOS PARTICULARES:

- Distinguir conceptualmente las funciones de *Diseño y Dirección de Arte* desde una mirada interdisciplinaria.
- Adquirir nociones básicas de gramática y sintaxis visual para la elaboración de las estrategias comunicativas visuales de un producto audiovisual.
- Reflexionar sobre la relación entre palabra e imagen y su implicación en la construcción de obras audiovisuales.
- Considerar los aportes de la Historia del Arte en el desarrollo de la significación no verbal del producto audiovisual.
- Explorar los elementos técnicos-tecnológicos vinculados al *Diseño y Dirección de Arte* que vehiculizan visualmente la propuesta narrativa del proyecto audiovisual.
- Estimular, mediante la práctica, el desarrollo de habilidades específicas en relación a la creación, diseño y dirección artística de productos audiovisuales.
- Adquirir competencias metodológicas en las instancias proyectivo-realizativas del *Diseño y Dirección de Arte*.
- Estimular el uso de vocabulario técnico específico.

III. CONTENIDOS

UNIDAD I:

Abordaje conceptual: El diseñador de producción y el director de arte: áreas de competencia y funciones específicas. Definiciones provisionales. La organización del área arte. Características particulares tanto del diseñador de producción cuanto del director de arte. Heurística del proyecto visual: de lo textual a lo visual: configuraciones posibles del constructo plástico- espacial a partir de guiones literarios y/o técnicos.

Abordaje histórico: Antecedentes: espacio escénico teatral, propuestas del mundo antiguo, medieval, moderno. Del teatro filmado al nacimiento del cine. Aportes del teatro al desarrollo del diseño artístico cinematográfico. Los inicios del cine y el despliegue creativo del área arte.

Abordaje técnico: Color: Profundidad, contrastes, modulaciones cromáticas. Color-luz, color-pigmento: características, distinciones y complementariedades. Características y particularidades del constructo escenográfico para cine o TV. Las artes visuales y el audiovisual. Composición: elementos básicos de sintaxis visual.

Abordaje práctico: Elementos constitutivos de la composición escenográfica: tipos y características constructivas. Estilos.

UNIDAD II:

Abordaje conceptual: El proyecto visual de un producto audiovisual. El espacio visual como producto cultural. De la etología a la proxemia. Configuraciones del espacio pro-fílmico y el espacio fílmico: elementos semánticos, técnicos y constructivos. Hacia una hermenéutica de la imagen: el ver y la mirada. Polisemia de la imagen. Del creador de la imagen al espectador.

Abordaje histórico: Georges Melies, Enrico Guazzoni. El aporte del cine nórdico. La época dorada del cine de Hollywood: William Cameron Menzies. Expresionismo alemán. Las vanguardias en el cine.

Abordaje técnico: El decorado: elementos reales, virtuales, combinados. El boceto: croquis, esquemas. Medios alternativos: collages, medios digitales, combinados. El story-board o guión gráfico: visualización de los eventos, secuencia gráfica de escenas y/o tomas.

Abordaje práctico: Utilería: mimesis, verosimilitud o ficción: el diseño de prototipos y/o maquetas: composición del espacio. Herramientas y materiales: usos y cuidados.

UNIDAD III:

Abordaje conceptual: Evaluaciones y decisiones a partir del análisis de la propuesta con los costos de producción, la organización y el tiempo de ejecución. Relación del diseñador de producción y/o director de arte con el director.

Abordaje histórico: El *neorrealismo* italiano. *Nouvelle vague* francesa. Fines de los '50: de locaciones naturales a la ficción de estudio. El diseño de arte actual: nueva concepción visual y una estética ¿*global*?

Abordaje técnico: Materia y materiales: aproximación comprensiva a los términos desde una mirada realizativa. La utilización del color local de los elementos construidos. Su relación con la luz: aspectos técnicos y expresivos.

Abordaje práctico: Elementos fílmico no específicos: Consideraciones básicas sobre vestuario, maquillaje y caracterización. El personaje y el vestuario. Heurística para el diseño de vestuario. Decorados. El Atrezzo. Elementos visuales gráficos en un producto audiovisual.

UNIDAD IV:

Abordaje conceptual: Características y particularidades del diseño de arte para programa de TV. La escenografía: tipos, características. Criterios compositivos del espacio escénico según el formato de la propuesta televisiva. Materiales: Evaluación y factibilidad de realización. Relación idea-ejecución: complejidad de la propuesta y tiempos delimitados. Relevamiento de costos. Propuestas alternativas.

Abordaje proyectual - realizativo:

Primer momento: armado de proyectos con la investigación correspondiente, esquemas, prototipos, maquetas, etc., según los lineamientos planteados en las unidades I, II y III y sus correspondientes prácticas.

Segundo momento: ejecución de proyectos específicos para el *área arte* para ficción y para TV aplicando toda la base teórica-técnica y práctica esbozada y ejercitada durante el primer cuatrimestre. Evaluación de costos. Armado de portfolio del proyecto.

IV. TRABAJOS PRACTICOS

Grilla de trabajos prácticos:

T.P.1: Realización: Grupal.

Del guión literario a la imagen.

Consigna: **Organización de la investigación. Documentación, biblias. El boceto.**

Objetivos:

- Adquirir hábitos de investigación visual para la confección de un producto audiovisual.
- Desarrollar estrategias organizadoras de la información recabada.
- Ejercitar la traducción de un guión a formato visual y audiovisual.
- Desarrollar habilidades en el pensamiento conjunto de los aspectos compositivos, cromáticos, simbólicos y comunicacionales.

Contenidos: Investigación y documentación visual y de materiales. Espacio escenográfico: Bocetos, composición, color y ambientación.

Fecha de presentación: 24 de abril 2015

T.P.2: Realización: Grupal.

Consigna: **Story-board. Aproximación tridimensional a la propuesta visual y memoria del proceso**

Objetivos:

- Desarrollar habilidades en la visualización de los eventos propuestos por el guión.
- Adquirir destreza en la confección de un guión gráfico.
- Distinguir en la confección gráfica del guión: escenas y tomas.
- Desarrollar habilidades en la confección de maquetas y/o prototipos *aproximados*.
- Adquirir pericia en la confección de portfolios como memoria del proceso.

Contenidos: Secuencia gráfica de escenas. Materiales para la confección de maquetas y prototipos. Arcilla, yeso, moldes, maderas y otro material moldeable. Portfolio.

Fecha de presentación: 12 de Junio de 2015

V. EVALUACION

Condiciones de cursado:

Para acceder al cursado regular de la materia el estudiante deberá tener regularizada las materias: Diseño y Producción Audiovisual I; Fotografía I y Guión I.

Para acceder al examen final y aprobación definitiva de la materia los estudiantes deberán tener aprobadas las materias: Diseño y Producción Audiovisual I; Fotografía I y Guión I.

Condiciones de regularidad y aprobación:

La cátedra considerará ALUMNOS REGULARES a aquellos que, al concluir el ciclo lectivo hayan asistido al 70% de las clases y que, al finalizar hayan alcanzado una nota mínima de 4 (cuatro) en parciales y prácticos. Estos estudiantes deberán realizar para la aprobación final de la materia un trabajo monográfico a consignar.

La cátedra considerará ALUMNOS PROMOCIONALES a aquellos que, al concluir el ciclo lectivo hayan asistido al 80% de las clases y que, al finalizar el cursado hayan aprobado con 7 (siete) como mínimo los parciales (2) y los prácticos (2) consignados.

Se podrá recuperar un parcial y un trabajo práctico.

Evaluación parcial: La cátedra consigna dos (2) parciales anuales.

PARCIAL I: PRIMER CUATRIMESTRE: este parcial se realizará en dos etapas:

1. **Escrito** (5 de junio de 2015)
2. **Práctico-realizativo** de ejecución grupal. (14 de agosto de 2015) sin excepción

Consigna:

1. Evaluación escrita sobre nociones fundamentales de carácter teórico: conceptual y técnico de los contenidos desarrollados durante el cuatrimestre.
2. Aplicación en formato audiovisual de los contenidos vistos durante la primera etapa del ciclo lectivo 2015

Objetivos:

- Afianzar los conocimientos teóricos: técnicos y conceptuales visuales adquiridos en la primera etapa del ciclo lectivo y su aplicación en una producción audiovisual.

Contenidos:

- Escrito: contenidos que se hayan desarrollado en clase hasta la fecha previa al parcial.
- Práctico–realizativo: Composición. Planos. Profundidad de campo. Texturas visuales y táctiles. Color. Luces y sombras.
En esta segunda parte del parcial se evaluará además la relación comunicabilidad y expresividad del producto audiovisual.

La nota surge del promedio de las dos instancias de evaluación.

Los temas a evaluar se consignarán oportunamente.

PARCIAL II: SEGUNDO CUATRIMESTRE: *Práctico-proyectivo y realizativo* de ejecución grupal.

Consigna: Presentación de carpeta (portfolio) con la memoria del proyecto escenográfico del programa de TV. La misma incluye bocetos, esquema o croquis de planta, escalas, decisiones electivas (idea-costos) de materiales, formatos, escalas. Fotografías del proceso y de la escenografía concluida.

Tema a evaluar: escenografía para programa de TV. Memoria del proyecto.

Objetivos:

- Afianzar los conocimientos técnicos y conceptuales visuales adquiridos mediante la confección de la memoria integral del proyecto visual para programa de TV
- Desarrollar los hábitos de trabajos entre áreas en la producción audiovisual de un proyecto específico.

Contenidos:

- Fundamentación de la propuesta y sus posibles modificaciones Bocetos, croquis, presupuestos, decisiones finales. Documentación fotográfica del proceso y de la puesta en escena final.

VI - LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS

La cátedra se propone un desarrollo metodológico que promueva la participación activa de los estudiantes a través de trabajos grupales –propios del área arte- e individuales que propicien la adquisición de conocimiento de modo reflexivo y crítico.

El eje vertebrador de todas y cada una de las actividades tiene como horizonte crítico-reflexivo la propia definición de los términos que involucran el objeto de la materia, con especial énfasis en las dimensiones estética-técnica y ética.

Los lineamientos metodológicos propuestos implican llevar adelante un proceso continuo de reflexión con un doble movimiento: desde la teoría desde la práctica y, desde la práctica a la teoría, según lo requiera la instancia pedagógica en curso.

DEL TRABAJO DE DOCENTE:

- Exposición oral docente con participación del estudiante.
- Proyección de material audiovisual para el análisis de la configuración visual de los mismos.
- Trabajos individuales y grupales en clase a partir de lecturas vinculadas al tema en desarrollo.

PARA LOS ESTUDIANTES:

- Lectura y reflexión crítica de textos provistos por la cátedra.
- Visionado de fragmentos de films, video-clips y programa de Tv para su posterior análisis visual.
- Realización de Trabajos Prácticos: traducción de guiones a imágenes, diseño y ejecución de propuestas visuales en diversos formatos del área diseño y dirección de arte.
- Evaluación de la propuesta visual en relación con los recursos disponibles. Análisis de costos de ejecución.
- Ejecución grupal de propuestas visuales para un proyecto audiovisual.
- Realización de parciales.

VI - BIBLIOGRAFIA

- ALBERS, Josef, **La interacción del color**, (1984) Versión castellana María Luisa Balseiro. Ed Alianza, España
- ARNHEIM, Rudolf. **Arte y percepción visual**. (1985) Trad. Rubén Masera, 9ª edición, UBA, Argentina.
- AUMONT, Jacques, **El ojo interminable**. Cine y pintura (1997). Trad. Antonio López Ruiz, Barcelona, 1º edición, España, Paidós.
- **La imagen** (2013). Trad. Antonio López Ruiz, Barcelona, 1º edición, Bs. As., Paidós.
- DONDIS, D.A., **La sintaxis de la imagen**. (1995). Gustavo Gili. Barcelona
- EDWARDS, Betty. **El color**. (2006) Trad.: Claudia Viñas Donoso. Ediciones Urano, España.
- ETTEGUI, Peter, **Diseño de Producción & Dirección artística. Cine**. (2001) Barcelona, España, Océano Grupo Editorial.
- GENTILE M., DIAZ, R., FERRARI, P., **Escenografía cinematográfica**. (2007) Buenos Aires, La crujía
- GONZALO C., Cristina, **El Color: Apunte de Cátedra**; (2013). Diseño y Dirección de Arte, Lic. en Diseño y Producción Audiovisual, UNVM.
- GONZALO C., Cristina, **La Composición: Apunte de Cátedra**; (2013). Diseño y Dirección de Arte, Lic. en Diseño y Producción Audiovisual, UNVM.
- JOLY, Martine, **La imagen fija**, (2003) Buenos Aires, Argentina, Ed. La marca
- **Introducción al análisis de la imagen**. (2008). Buenos Aires, Argentina, Ed. La marca.
- SCHIANCHI, Alejandro, (2014) “**El error en los aparatos audiovisuales como posibilidad estética**”, Buenos Aires. Ed El Aleph. Universidad del cine

Bibliografía complementaria:

- GOMBRICH, E. H., **La imagen y el ojo**. (2002). Debate. Madrid.
- GOMBRICH, E. H. , **Arte e Ilusión**. (2002). Debate. Madrid.
- GOMBRICH, Hockberg y Black, **Arte, Percepción y Realidad**.(2007) Paidós. España.
- HELLER, Eva, **Psicología del color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón**, (2004). Editorial Gustavo Gili.
- KANDINSKY, V, **Punto y línea sobre el plano**. (1995). Labor. Barcelona.
- TARKOSVSKI, Andrei, **Esculpir en el tiempo**. (2012). Trad. del alemán: Enrique Banús Irusta. Edit. Rialp. Libros de Cine, España.
- WENDERS, Wim, **El acto de ver**, Textos y conversaciones (2005) Trad.: Héctor Piquer. Edit. Paidós, España.