

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

Adscriptas:

Lic. Guadalupe Diaz

Arq. Jacqueline Vartalitis Miraldes

Ayudantes alumnos:

Cecilia Avalos

Andrés Brarda

Ciclo lectivo 2016

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: 20156

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 8:00 a 10:00hs. Aulas comunes del Módulo áulico, aula 14B

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. Relación del diseñador de producción y/o director de arte con el director.

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. La documentación. Las biblias. 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. Elementos visuales gráficos en un producto audiovisual: Títulos de créditos. Integración de los componentes gráficos al lenguaje audiovisual.

Abordaje histórico: Antecedentes: espacio escénico teatral. 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.

UNIDAD II:

Abordaje conceptual: Heurística del proyecto visual: de lo textual a lo visual: configuraciones posibles del constructo plástico- espacial a partir de guiones literarios y/o técnicos. Mimesis, verosimilitud o ficción. Aplicación de las nociones: briefing (diseño), Blow up (Zátonyi).

Abordaje técnico: Análisis de la sintaxis visual; color, composición del espacio y de los demás elementos que configuran el espacio pro-fílmico en el visionado de obras relevantes de la historia del cine. Contexto y posibilidades técnicas.

Abordaje histórico: aportes y desarrollos del diseño de producción y dirección de arte a las producciones audiovisuales: Georges Melies, Enrico Guazzoni. El cine nórdico. La época dorada del cine de Hollywood: los back-lot en los grandes estudios cinematográficos. Expresionismo alemán. Las vanguardias en el cine. El neorrealismo italiano: escenarios reales. Nouvelle vague francesa: locaciones

privadas. Fines de los '50: de locaciones naturales a la ficción de estudio. El diseño de arte actual: nueva concepción visual y una estética ¿global?

UNIDAD III:

Abordaje conceptual: 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. Aproximación hermenéutica a la producción-interpretación de la imagen audiovisual a partir de los conceptos de blow-up, briefing.

Abordaje técnico: Materia y materiales: aproximación comprensiva a los términos desde una mirada realizativa. Elementos constitutivos de la composición escenográfica: tipos y características constructivas. Estilos.

El decorado: elementos reales, virtuales, combinados. Elementos fílmicos no específicos: Consideraciones básicas sobre vestuario, maquillaje y caracterización. El personaje y el vestuario. Heurística para el diseño de vestuario. Decorados. El Atrezzo. El diseño de prototipos y/o maquetas: composición del espacio. Herramientas, materiales y metodología de ejecución.

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. Floor Plan. 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:

TP1: “*Generación de atmósferas dramáticas a partir del color y la composición*”

Objetivos:

- Desarrollar habilidades en la elaboración conjunta de los aspectos compositivos, cromáticos y comunicacionales en un proyecto audiovisual.

Contenidos:

- Estudio y aplicación de las nociones de color en vestuario, maquillaje (caracterizaciones), texturas visuales, espacialidad, relación de: dimensiones, escalas, encuadres.

Fecha de entrega: 6 de mayo de 2016

TP2: “*Mimesis, verosimilitud, ficción*”

Objetivos:

- Adquirir hábitos de investigación visual para la confección de un producto audiovisual
- Ejercitar la traducción de un guión a términos visuales para un audiovisual
- Reconocer en los componentes plástico-visuales los elementos fundamentales del carácter simbólico-comunicacional del producto audiovisual.
- Adquirir destreza en la elaboración de un guión gráfico.

Contenidos:

- Investigación visual. Bocetos, story-board.
- Configuración del espacio pro-fílmico. Determinación del carácter simbólico de los componentes plásticos
- Aplicación de las nociones de “*Mimesis, verosimilitud, ficción*” en una producción audiovisual.
- *Inclusión de elementos visuales gráficos integrados a la significación global de la propuesta.*

Fecha de entrega: 10 de junio de 2016

TP3: “Escenografía para programa de TV”

Objetivos:

- Adquirir habilidades en el diseño de propuestas escenográficas para programas de TV
- Desarrollar pericia en los cálculos proyectuales para el diseño a escala.
- Aplicar destrezas plásticas en la confección de maquetas.

Contenidos:

- Mediciones del estudio de grabación. Diseños a escala del plató.
- Confección de plantas y alzadas. Propuesta gráfica de escenografía. Distribución espacial de los componentes escenográficos.
- Ejecución de una maqueta a escala del diseño definitivo.
- Registro fotográfico.

Fecha de entrega: 26 de agosto de 2016

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: 17 de junio de 2016
2. Práctico-realizativo de ejecución grupal (12 de agosto de 2016) *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 2016

Objetivos:

- Afianzar los conocimientos teóricos, técnicos y conceptuales 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. Lenguaje plástico y significado.

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. (11 de noviembre 2016)

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, fotografías del proceso, decisiones electivas (idea-costos) de materiales, formatos, escalas.

Tema a evaluar: escenografía para programa de TV. Memoria del proyecto. Relevamiento fotográfico de la puesta escenográfica final.

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 trabajo entre áreas en la producción audiovisual de un proyecto de TV.

Contenidos:

- Bocetos, croquis, escalas, relevamiento del estudio, Floor Plan, presupuestos, decisiones finales. Documentación fotográfica.

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 a 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 Maserá, 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, Paidós, Bs. As.
- BRAVO, Raymond, **Producción y Dirección de TELEVISION** (1993), Noriega Editores, Mexico.
- 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. España, Océano Grupo Editorial. (2001) Barcelona,
- GENTILE M., DIAZ, R., FERRARI, P., **Escenografía cinematográfica**. (2007) Buenos Aires, La cruzía
- GONZALO C., Cristina, **El Color: Apunte de Cátedra**; (2013). Diseño y Dirección de Arte, Lic. en Diseño y Producción Audiovisual, UNVM.
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.
- LUPTON, Ellen (ed), **Intuición, Acción, Creación** (2014) Ed. GG, Barcelona.
- QUINTANA; Angel, **Fábulas de lo visible. El cine como creador de realidades** (2003) Ed. Acantilado, Barcelona.
- SCHIANCHI, Alejandro, (2014) **El error en los aparatos audiovisuales como posibilidad estética**, Buenos Aires. Ed El Aleph. Universidad del cine
- SOLARINO, Carlos, (2000) **Cómo hacer Televisión**, Ed. Cátedra, Madrid.

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., Barcelona.
- 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. Paidós, España.

Filmografía: *La filmografía sugerida tiene en cuenta los desarrollos del diseño de producción y dirección artística en el tiempo.*

- *Primeras producciones fantásticas:*
Viaje a la luna (1902) Dir.: Georges Méliés
- *Primeras superproducciones:*
Cabiria (1914) Dir. Giovanni Pastrone.
- *El surgimiento de las superproducciones en EEUU:*
Intolerancia (1916) Dir: D.W. Griffith.
- *El expresionismo alemán:*
El gabinete del doctor Caligari (1920) Dir.: Robert Wiene.
El hombre de las figuras de cera. (1924) Dir.: Paul Leni.
Metropolis (1927) Dir.: Fritz Lang.
- *Resignificación de los ambientes:*
El carruaje fantasma (1921). Dir. Victor Sjöström.
- *Vanguardia:*
La inhumana (1924) Dir.: Marcel L'Herbier
Ballet mécanique (1924). Dir.: Fernand Léger.
El perro Andaluz (1929). Dir. Luis Buñuel.
- *Nueva denominación:*
Lo que el viento se llevó (1939) Dir.: V. Flemming.

- *Novedad escenográfica:*
El ciudadano (1941) Orson Welles.
- *La Nouvelle vague:*
Sin aliento (1960) Dir.: Jean-Luc Godard
- *Neorrealismo italiano:*
Ladron de bicicletas (1948). Dir.: Vittorio De Sica
- *Nuevas formas expresivas:*
Beetlejuice (1988). Dir. Tim Burton.
Dick Tracy (1990) Dir. Warren Beatty
Big Fish (2003). Dir Tim Burton
Alicia en el País de las Maravillas (2010) Dir.: Tim Burton.

Lic. Cristina Gonzalo Canavoso
2016