

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

Ciclo lectivo 2017

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. Haber presentado y aprobado el TF de Diseño y Dirección de arte

Días y horarios de clases: viernes de 8:00 a 10:00hs. **Aula 4** Área de Diseño.

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-filmico 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 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:

Esta unidad se plantea a partir del eje formulado por la asignatura DPA II y se constituye como una propuesta inter-cátedra 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:

Trabajo Práctico N° 1: “Del texto a la imagen”. Este Trabajo Práctico se desglosará en tres momentos sucesivos y necesarios para la ejecución de la práctica audiovisual del área arte.

- **Primera parte:** Consigna: Organización de la investigación. Documentación visual y biblias de materiales y texturas.

Objetivos:

- Adquirir hábitos de investigación visual para la confección de un producto audiovisual.
- Desarrollar estrategias organizadoras de la información recabada.
- Incorporar dinámica de trabajo grupal con delegación de tareas.
- Reunir en un corpus orgánico los elementos fundamentales para la concreción de un proyecto audiovisual.

Contenidos: Documentación visual: histórica, contextual, locaciones exteriores-interiores, estilos, etc. Armado de biblias. Confección de portfolio. Para la presente ejercitación, el armado de biblias podrán ser realizadas a partir de recortes de revistas que ejemplifiquen materiales y texturas elegidos para el proyecto.

Fecha de entrega: 31 de marzo de 2017

Segunda parte: Consigna: Definición de la atmósfera cromática del proyecto. Bocetos. Storyboards

Objetivos:

- Adquirir hábitos en la resolución de problemas concernientes a la definición del color para un proyecto audiovisual.
- Desarrollar habilidades en la composición visual para el audiovisual.
- Adquirir destrezas en el planteo de bocetos de vestuarios, mobiliarios, maquillajes y espacios escenográficos posibles para el proyecto.

- Incorporar al trabajo el diseño de storyboards con sus nomenclaturas básicas.

Contenidos: Tono cromático de la totalidad de la propuesta. Color significativo de la utilería, vestuario, maquillaje, espacios. Composición: ángulos de visión. Bocetos. Storyboards. El simbolismo del color y la composición.

Fecha de entrega: 14 de abril de 2017

Tercera parte: Consigna: Dramaturgia de los objetos.

Objetivos:

- Desarrollar habilidades en el planteo de la dramaturgia de los objetos en el contexto del relato.
- Desarrollar y afianzar el ejercicio de pensar el color en términos de luz y de pigmentos.
- Desarrollar habilidades en el pensamiento conjunto de los aspectos técnicos y simbólicos de la composición y el color.
- Adquirir hábitos en el traspaso de bocetos, storyboards al audiovisual.

Contenidos: Video experimental de un (1) minuto de duración sobre la base documental elaborada en la primera y segunda parte del Trabajo práctico N°1.

Fecha límite de recepción: 12 de mayo de 2017

Trabajo Práctico N° 2: ***"La visualidad en el audiovisual: verosimilitud y ficción"***

Objetivos:

- Desarrollar la capacidad de proponer lecturas en el audiovisual a través de los elementos propios de la sintaxis visual.
- Capacidad de resolver una propuesta audiovisual breve a partir de un texto dado.
- Incorporar la gráfica de referencia en el audiovisual integrada a la propuesta comunicacional.

Contenidos: aplicación conceptos desarrollados en el TP anterior en una estructura de lectura a partir de los elementos propios de la sintaxis visual en un corto ficcional. La gráfica en el audiovisual. *Traducción* a audiovisual de un cuento.

Fecha límite de recepción: 9 de junio de 2017

Trabajo Práctico N° 3: ***"El diseño de arte para programa de TV"***

Objetivos:

- Afianzar los conocimientos técnicos y conceptuales visuales adquiridos mediante la confección de una memoria integral del proyecto escenográfico para programa de TV.
- Desarrollar habilidades en la resolución de problemas materiales inherentes a la construcción de escenografías.
- Incorporar hábitos en el relevamiento de los materiales con que se cuenta para la elaboración de la escenografía.

Contenidos: Fundamentación de la propuesta. Identidad visual. La gráfica en el audiovisual, para confección de presentaciones, zócalos, viñetas, etc. Proyecto constructivo de escenografía para programa de TV: croquis, plantas, alzadas. Materiales. Diseño /costos de realización.

Fecha límite de recepción: 23 de Junio de 2017

Trabajo Práctico N° 4: ***Trabajo Final de la materia DDA***

Objetivos:

- Desarrollar un producto audiovisual de creación libre de no más de tres (3) minutos de duración, a partir de los contenidos estudiados y desarrollados durante el ciclo lectivo

Contenidos: La visualidad en proyectos de ficción audiovisual. Percepción: la mirada. La composición como generador de intrigas, suspenso, desconcierto. La construcción en el DDA: escenarios, atrezzo, vestuario, maquillaje. El color total y el color parcial;

atmósfera- ambiente. La gráfica en el audiovisual: presentación y cierre integrados al proyecto. Resolución de problemas vinculados a la ejecución del proyecto en la tensión entre idea-presupuesto.

Fecha límite de recepción del TP3: 03 DE NOVIEMBRE de 2017

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. 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.

Será condición obligatoria para presentarse a rendir este espacio curricular, ya sea en condición de promoción o regular, haber presentado y aprobado el Trabajo final de DDA.

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

PARCIAL I: PRIMER CUATRIMESTRE: este parcial se realizará en dos etapas: 1. Escrito: 11 de agosto de 2017.

Realizativo de ejecución grupal. Entrega: 1 de setiembre de 2017 sin excepción. **Se evaluará el diseño y dirección de arte del TF de Fotografía II.**

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 2017. Presentación en formato DVD

Objetivos:

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

La nota final 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. Última fecha 10 de noviembre 2017

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 y de la puesta escenográfica final con iluminación incluida, decisiones electivas (idea-costos) de materiales, formatos, escalas. DVD del programa.

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.

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 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, 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.

ETTEDGUI, 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.

GONZALO C., Cristina, Discurso icónico-audiovisual y excedente de sentido. Análisis del caso Mentira la verdad, temporada 1 (2016) .UNVM.

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 Méliès

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.

Otros: Que viva México (1931) Dir. Eisenstein- Alexandrov

Nueva denominación del área arte: 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

Cine oriental: (Japón) Rashomon (1950) Los sueños . Dir. Akira Kurosawa (1991)

(China) La casa de las dagas voladoras. Zhang Yimou (2004)

Héroe. Zhang Yimou (2002)

La maldición de la flor dorada. Zhang Yimou (2006)

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). Miss Peregrine y los niños peculiares. (2016) Dir.: Tim Burton.

Lic. Cristina Gonzalo Canavoso 2017