

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 2018

INDICE

I. Identificación del programa de estudios

II. Objetivos del curso

III. Contenidos

IV. Trabajos prácticos

V. Evaluación

VI. Lineamientos metodológicos

VII. Bibliografía

VIII. Filmografía

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS

Denominación: Diseño y Dirección de Arte

Código: 2EP4108

Ciclo: 2018

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. 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. La organización del área arte: roles específicos. Introducción a las nociones de arte, diseño y estética. La caracterización de contexto y personajes: entorno histórico-social o ficticio de la película. La investigación documental, la consulta de fuentes visuales y escritas. El Diseño escenográfico del espacio. La toma de decisión estética. La experimentación como base de creación.

Abordaje técnico: Color: Profundidad, contrastes, modulaciones cromáticas. Color-luz, color-pigmento: Síntesis aditiva y sustractiva. Características, distinciones y complementariedades. Texturas. Las artes visuales y el audiovisual. Composición: elementos básicos de sintaxis visual. Las biblias. Dramaturgia de los objetos. Elementos fílmicos no específicos: Heurística para el diseño de vestuario El personaje y el vestuario. Decorados. El Atrezzo: accesorios funcionales y significantes.

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. El Director de Arte y su rol en la búsqueda de locaciones: scouting. Trabajo en estudio y en locación real: La locación interior y exterior. Espacios y expresividad: El vínculo de las escenas interiores y exteriores, continuidad estética y conceptual. La imagen: etapas del proceso creativo: sentidos-sensibilidad-texto. Análisis poético: metáforas. La visualidad: Relación entre función dramática, diegética, estética y estilo visual. La percepción del espectador.

Abordaje técnico: 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: técnica y poética. Espacios exteriores y la luz día/noche. El boceto: croquis, esquemas. Medios alternativos/combinados: medios digitales: Uso de las nuevas tecnologías en el proyecto audiovisual. El story-board o guión gráfico: visualización de los eventos, secuencia gráfica de escenas y/o tomas. La pintura escenográfica, el telón pintado Elementos visuales gráficos en un producto

audiovisual: Títulos de créditos. Integración de los componentes gráficos al arte del producto audiovisual.

Abordaje histórico: aportes y desarrollos del diseño de producción y dirección de arte a las producciones audiovisuales: Georges Melies, Enrico Guazzoni. 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: tratamiento conjunto de elementos técnicos y constructivos y la semántica. 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.

Abordaje técnico: Materia y materiales: aproximación comprensiva a los términos desde una mirada realizativa. Elementos constitutivos de la composición escenográfica para TV: tipos y características constructivas. Estilos. El decorado: elementos reales, virtuales, combinados. El diseño de prototipos y/o maquetas: Puesta en escena reducida. Herramientas, materiales y metodología de ejecución: coordinación de construcción.

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: 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: "Pensar en imágenes: del texto a la Dramaturgia visual de los objetos y situaciones"

Consigna: Experimentación-creación de escenas en un contexto histórico socialelegido.

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.
- Desarrollar habilidades en la composición visual para el audiovisual y en el planteo de la dramaturgia de los objetos en el contexto de la propuesta.

Contenidos: Documentación visual: histórica, contextual, locaciones exteriores-interiores, estilos, etc. Armado de biblias. Confección de portfolio. Tono cromático de la propuesta. Color significativo de la utilería, vestuario, maquillaje, espacios. Composición: ángulos de visión. Dramatismo del encuadre. El simbolismo del color y la composición.

Fecha de entrega: 13 de abril de 2018

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.
- Adquirir hábitos para resolver una propuesta audiovisual breve a partir de un texto dado.
- Incluir la gráfica de referencia en el audiovisual como elementos integrado al relato audiovisual.

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. Bocetos. Storyboards. La gráfica en el audiovisual. *Traducción* audiovisual de un cuento.

Fecha límite de recepción: 18 de mayo de 2018

Trabajo Práctico N° 3: 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: 09 de noviembre de 2018

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 en 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.
Sólo podrá recuperarse un parcial.

PARCIAL I: PRIMER CUATRIMESTRE: este parcial se realizará con dos modalidades:
Escrito: realización: 10 de agosto de 2018.
Realizativo: Entrega: 10 de agosto de 2018 antes de realizar el parcial escrito (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 desarrollados durante la primera etapa del ciclo lectivo 2018. Condición obligatoria de presentación: formato DVD alta resolución, con carátula de identificación.

Objetivos:

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

PARCIAL II: SEGUNDO CUATRIMESTRE: Práctico-proyectivo y realizativo de ejecución grupal. Última fecha **16 de noviembre 2018**

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 (en función de la relación idea-costos) de materiales, formatos, escalas. *Entrega de DVD de la escenografía del programa:* fotografías de la escenografía en todas sus fases de ejecución, montaje y escenografía final con iluminación.

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.

VII - 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*. Océano Grupo Editorial. (2001) Barcelona, España

GENTILE M., DIAZ, R., FERRARI, P., *Escenografía cinematográfica*. (2007) Buenos Aires, La crujía

GONZALO C., Cristina, *El Color: Apunte de Cátedra; versión revisada y ampliada* (2017). Diseño y Dirección de Arte, Lic. en Diseño y Producción Audiovisual, UNVM.

-----, *La Composición: Apunte de Cátedra; versión revisada y ampliada* (2017). 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.

KATZ, Steven, *Plano a plano. De la idea a la pantalla*, (2000) trad. Marta Heras, Plot Ediciones. Madrid, España.

LUPTON, Ellen (ed), *Intuición, Acción, Creación* (2014) Ed. GG, Barcelona, España.

MILERSON; Gerald, *Diseño escenográfico para televisión*, (1993) versión española: E. Hernández Villaamil, Ed. IORTV, Madrid, España.

QUINTANA; Angel, *Fábulas de lo visible*. El cine como creador de realidades (2003) Ed. Acantilado, Barcelona.

ROCA, Cora, *Homenaje a la escenografía argentina*. (2015) Ed. Eudeba, Buenos Aires, Argentina

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.

-----, *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*. (2018) Análisis del caso *Mentira la verdad*, temporada 1", en : *Fenómeno televisivo. Descripción, caracterización e interpretación. Estudio del caso: Mentira la verdad, temporada 1-2011*, Ed Cepam-IAPCH. 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.

PASTOTOUREAU, Michel, *NEGRO. Historia de un color*,(2009) 451 Editores, Madrid, España.

SORLIN, Pierre, *Estéticas del audiovisual*, (2010) trad.: Belén Dezzi,Ed. La marca, Bs. As. Argentina

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.

VIII. Filmografía [sugerida]

La filmografía que se detalla a continuación tiene en cuenta los desarrollos del diseño de producción y dirección artística considerada en una línea de tiempo.

Primeras producciones fantásticas: Georges Méliès	<i>Viaje a la luna</i> (1902) Dir.:
Primeras superproducciones:	<i>Cabiria</i> (1914) Dir. Giovanni Pastrone.
El surgimiento de las superproducciones en EEUU: Griffith.	<i>Intolerancia</i> (1916) Dir: D.W.
El expresionismo alemán: (1924)	<i>El gabinete del Doctor Caligari</i> (1920) Dir.: Robert Wiene. <i>El hombre de las figuras de cera.</i> Dir.: Paul Leni. <i>Metropolis</i> (1927) Dir.: Fritz Lang.
Nueva denominación; <i>Diseño de Producción</i> : Dir.: V.	<i>Lo que el viento se llevó</i> (1939) Flemming.
Novedad escenográfica:	<i>El ciudadano</i> (1941) Orson Welles.
La Nouvelle vague: Godard	<i>Sin aliento</i> (1960) Dir.: Jean-Luc
Neorrealismo italiano: Vittorio	<i>Ladron de bicicletas</i> (1948). Dir.: De Sica
Vanguardia: Fernand Buñuel. Otros:	<i>La inhumana</i> (1924) Dir.: Marcel L'Herbier <i>Ballet mécanique</i> (1924). Dir.: Léger. El perro Andaluz (1929). Dir. Luis
Eisenstein-	<i>Que viva México</i> (1931) Dir. Alexandrov

voladoras

(Japón) *Rashomon* (1950) *Los sueños*
(1991) Dir. Akira Kurosawa

(China) *La casa de las dagas*
(2004) *Héroe* (2002)
La maldición de la flor dorada. Zhang
Yimou (2006)

Otras formas expresivas:

Cabeza borradora, (1977) Dir.: David
Lynch

Beetlejuice (1988). Dir. Tim Burton.

Dick Tracy (1990) Dir. Warren Beatty

Big Fish (2003). Dir. Tim Burton

Alicia en el País de las Maravillas
Miss Peregrine y los niños
(2016) Dir.: Tim Burton.

(2010).
peculiares.

El gran Hotel Budapest; Viaje a
Darjeeling, Dir.: Wes Anderson

Madre (2017) Dir.: [Darren Aronofsky](#)

Bleu, Blanc, Rouge (1996) Dir.:
[Krzysztof Kieślowski](#)

Poesía sin fin (2016) Dir.: [Alejandro](#)
[Jodorowsky](#)

Lic. Cristina Gonzalo Canavoso 2018