

TRAYECTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN DIRECCIÓN DE ARTE

De Proyectos Audiovisuales

La Lumière - Escuela Audiovisual

Modalidad online

Córdoba 2024

COORDINADORA: LILIAN MENDIZABAL

PROGRAMA GENERAL

INTRODUCCIÓN

Este trayecto es una introducción al mundo de las imágenes trabajando la Dirección de Arte como elemento fundamental de la composición y la construcción de sentidos. “La dirección de arte consiste en cómo contar una historia en los términos visuales más adecuados, respaldando al guión” (Wynn Thomas).

Esta propuesta que consta de seis módulos, invita a los y las estudiantes a conectar saberes específicos y pertinentes al área de Dirección de Arte, pensando principalmente en el campo laboral, y desde una apuesta teórica y práctica sobre los procesos de creación artística. Desde este recorrido se irá reflexionando sobre los modos de ver, y los significados que se les asignan a los diferentes elementos de la imagen en las producciones audiovisuales y sus discursos.

El recorrido se plantea por las etapas de trabajo del área y desarrolla los conocimientos que se requieren a un/a director/a de Arte, trabajando los siguientes contenidos:

Conocimientos introductorios del área de Dirección de arte, formación del equipo de trabajo, tareas y responsabilidades	Puesta en escena, concordancia estética de los componentes visuales, tratamiento de luz, texturas y color, percepción espacial	Realización de escenografía, decorado y ambientación	Caracterización de personajes a través del diseño de vestuario, maquillaje y peinado.
--	---	---	--

JUSTIFICACIÓN

El Director de Arte, es ante todo el principal responsable de la creación de los decorados y de la coherencia estética del film. Es el generador de los espacios que van a contener el acontecimiento. Su reto es interpretar visualmente el mundo reflejado en el guión, para ello deberá documentarse sobre cualquier aspecto de la película, seleccionar las localizaciones claves y crear una paleta de colores, motivos, texturas y formas que expresen de forma eficaz la atmósfera más adecuada.

Desde el trazado de los primeros bocetos hasta la construcción final de los decorados, el DA tendrá que estudiar y descartar múltiples propuestas e ideas, analizar colores, materiales y detalles, pintar fondos y construir maquetas, sin perder nunca de vista que su trabajo está, ante todo, al servicio del director.

Se trata de un oficio, en el que se entretrejen múltiples disciplinas artísticas – arquitectura, pintura, interiorismo, escultura – aunque la naturaleza del medio cinematográfico obliga al DA a poseer amplios conocimientos de muchas otras materias, a veces tan dispares como la dramaturgia y la óptica.

Además de desempeñar un decisivo papel creativo, les DA deberán tomar también importantísimas decisiones de gestión. Muchas veces debiendo adaptarse a las diversas exigencias del guión y a la realidad inamovible del presupuesto.

OBJETIVO GENERAL

- El objetivo general del trayecto en Dirección de Arte es instalar un espacio curricular de formación que atienda los recorridos y proyectos de los estudiantes, introduciéndolos a la tarea de pensar, diseñar y construir universos visuales. Movilizando sus saberes técnicos, estéticos y expresivos, de modo que se articulen y potencien en proyectos y prácticas audiovisuales; adquiriendo las herramientas que requiere la dirección de Arte. Esta labor se concreta a través del ejercicio de las funciones y tareas específicas del rol, de la conformación y organización de un equipo para el área y de la ejecución del trabajo en etapas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer y profundizar acerca del área de la dirección de arte para crear/ recrear y realizar el universo visual más adecuado para lo que se quiere contar en una historia audiovisual.
- Conocer y experimentar el rol del director/a de Arte, sus funciones, responsabilidades y tareas en el marco de una producción audiovisual, a lo largo de las etapas de desarrollo, preproducción, rodaje y posproducción.
- Trabajar en la creación y realización de la puesta en escena, teniendo en cuenta las herramientas visuales necesarias de la propuesta audiovisual trabajando tanto en locaciones reales como en set.

- Identificar los roles dentro del equipo, sus funciones, responsabilidades y tareas, y las estructuras organizativas posibles.
- Conocer y experimentar las técnicas específicas más importantes del área, así como las herramientas y materiales para su desarrollo.
- Profundizar en teorías desarrolladas por autores y directores de Arte para reflexionar sobre instrumentos de creación y adecuarlas a los modelos de la producción propia.
- Capacitar con herramientas específicas del Área de Arte y las sub áreas que abarcan los roles de escenografía, ambientación, utilería, vestuario, maquillaje y peinado.

Metodología **GENERAL DE TRAYECTO:**

El trayecto de formación, está compuesto por cinco módulos de contenido y un módulo de práctica final, configurado este último, para la apropiación y aplicación de los conocimientos recorridos en las etapas anteriores.

Cada uno de estos módulos están propuestos desde las áreas y tareas que involucran al trabajo que realiza el Departamento de Arte, profundizando en su conocimiento, desde la conceptualización hasta la práctica.

METODOLOGÍA de trabajo para cada módulo:

Dentro de la modalidad de trabajo del trayecto, se proveerá a los alumnos en el primer módulo, de una batería de guiones de cortometrajes para que elijan. Este guión servirá de base para desarrollar las actividades prácticas de cada módulo y el Proyecto Integrador Final.

- Cada módulo tendrá como modalidad, la implementación de un trabajo práctico individual, donde el alumno aplicará los contenidos de dicho módulo; este trabajo práctico se abordará en su aplicación sobre el guión escogido en la instancia del módulo 1.
- A medida que el alumno va trabajando sobre el guión escogido, los distintos trabajos prácticos de cada módulo, irán generando una base de trabajo que luego podrá aprovechar a modo de ensayo o boceto para la elaboración del Proyecto Integrador Final: PIF.
- El intercambio y las entregas de los Trabajos prácticos se realizan por classroom.

A quién está dirigido:

- Egresados/as y estudiantes de cine con interés en desarrollar proyectos desde el Área de Arte y explorar las herramientas brindadas para la realización de este oficio.
- Profesionales afines al campo de las artes audiovisuales.
- A diseñadores, creativos y cualquier persona que tenga interés y curiosidad sobre el mundo de la dirección de arte, con deseos de contar historias y crear un proyecto estético visual propio.

CONTENIDOS MÍNIMOS DE CADA MÓDULO

MÓDULOS:

Módulo **1** INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN DE ARTE

- La Dirección de Arte, definición y alcances del rol
- Funciones y expectativas Enfoque creativo
- Los saberes de la Dirección de Arte
- Del lenguaje de las palabras al lenguaje de las imágenes
- El guión: su funcionamiento escénico. El proceso de diseño. El guión técnico
- La puesta en escena cinematográfica
- Organización de equipos de trabajo.
- Funciones del DA en la preproducción y en rodaje
- Planificación y producción: materiales, tiempo, costo
- La estética desde la DA

Módulo **2** COMPOSICIÓN Y COLOR

- La Composición
- Elementos de la historia de las leyes de organización visual
- Proporciones y simetrías características del arte occidental
- Proporción como instrumento de toda posible integración armoniosa
- El plano cinematográfico, la mediación de la cámara
- Color. Elementos de teoría del color
- Estímulo Sensación de color
- Las dimensiones del color, tinte, brillo y saturación

- Relatividad e interacción del color
- La paleta de color. El color en el cine

Módulo **3** SEMIÓTICA DE LA IMAGEN

- La Comunicación visual
- Transmitir a través de una imagen, sintaxis
- Primeras nociones sobre el signo
- Tipos de signo y niveles de funcionamiento
- Medios, canales y soportes
- El texto y la imagen. Narrativa visual
- Narrativas filmicas contemporáneas
- Vinculaciones, conexiones y reprogramación de estilos y tendencias a través del estudio de diferentes disciplinas artísticas y de los géneros cinematográficos.

Módulo **4** ESCENOGRAFIA Y AMBIENTACION

- La dialéctica escenógrafo-dirección de arte
- Funcionamiento semántico, dramático, diegético y utilitario de los elementos visuales en la puesta en imagen
- La selección de texturas y paleta de colores.
- Scouting y selección de locaciones.
- La escenografía en el set. Sets. Interiores y exteriores
- Falsos acabados, ambientación. Finish
- Diferenciaciones, e interrelación de tareas en la preproducción y en el rodaje.
- Relación con los demás departamentos: foto, producción, locación, otros.

- Planificación y producción: materiales, tiempo, costo

Módulo **5** CARACTERIZACIÓN DE PERSONAJES

- El diseño de vestuario en cine
- Funciones del diseñador
- Proceso de diseño de vestuario
- Lectura e interpretación del guión desde el vestuario
- El retrato y la psicología de personajes
- Investigación y documentación
- El diseño de vestuario en la fase de preproducción
- Relación con el equipo de Arte
- Trabajo con el reparto - Pruebas de vestuario
- El vestuario en rodaje
- Almacenamiento y devoluciones

ENTREGA FINAL

En esta etapa del trayecto, el/la alumno/a ha transitado todas las áreas que abarcan la Dirección de Arte, y ha materializado su recorrido de formación a través de la realización de trabajos prácticos aplicados en un guión previamente elegido.

Esta última instancia, por lo tanto, será un espacio de entrega final de la propuesta estética de la obra audiovisual contemplando todas las áreas que conforman la Dirección de Arte. Este trabajo es una integración y síntesis del recorrido que el alumno/a realiza a modo de cierre, rescatando cada trabajo práctico ya realizado en los distintos módulos. Se canalizarán

las dudas e inquietudes del diseño del **PROYECTO INTEGRADOR FINAL** a fin de demostrar la apropiación y aplicación de los contenidos recorridos.

PIF

El proyecto Integrador final, consistirá en la elaboración del pre-proyecto del corto elegido, desarrollando todos los aspectos que pertenecen al departamento de Arte.

- Autores
- Distribución de roles necesarios para la ejecución del proyecto.
- Sinopsis
- Análisis semántico (o de sentido) del guión a trabajar
- Referencias filmicas, fotográficas o pictóricas propuestas
- Propuesta estética desde arte (desarrollo escrito)
- Paleta de color(justificacion)
- Descripción y referencia en imagen de los espacios principales del guión
- Desglose de guión
- Desglose de guión por locación
- Síntesis descriptiva del uso de cada espacio a trabajar (acciones, movimientos, etc.)
- Dibujos de las plantas (espacios a filmar)
- Desglose de objetos y mobiliario por locación
- Desglose y referencia en imagen de los objetos escénicos (atrezzo)
- Story board, (opcional).
- Plan de trabajo para la producción escenográfica
- Desglose del guión desde el vestuario
- Propuesta de vestuario y Desarrollo cronológico
- Propuesta de caracterización (peinado y maquillaje)
- Plan de trabajo o cronograma (tiempo y acciones)

MODALIDADES DE CURSADO:

- **Desarrollo de Proyecto:** modalidad adecuada para quienes desean desarrollar un pre-proyecto de un guion elegido. En cada módulo recibirán la tutoría de docentes para el avance de sus proyectos. Al concluir el trayecto, en el módulo de Proyecto Integrador Final (PIF), se realizará la entrega de la carpeta de proyecto y exposición. Deberán aprobar trabajos prácticos obligatorios por cada Módulo para recibir certificación de Aprobación. Se tendrá valoración de la asistencia a las clases en vivo.
- **Asistente:** en esta modalidad tienen acceso y pueden participar de las clases online sin requisito de realizar los trabajos prácticos de los módulos. Pueden asistir a la presentación final de los proyectos (optativo). Recibirán certificado de Asistente.
- **Foco en un Módulo:** se inscriben sólo para cursar uno o más módulos específicos. Deberán aprobar trabajos prácticos y entregar las práctica finales obligatorias por cada Módulo para recibir certificación de Aprobación. Se tendrá valoración de la asistencia a las clases en vivo.

Certificación

Certificado en formato digital emitido por La Lumière, con el aval de la Asociación de Productores Audiovisuales de Córdoba. No otorga puntaje docente.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada 4.0 Internacional.

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>