

PROGRAMA DE UNIDAD CURRICULAR

Carrera: Profesorado de Realización Audiovisual

Año: Primero

Unidad curricular: DIRECCION DE ARTE

División: 1

Turno: Mañana

Año lectivo: 2023

Horas semanales: 3 horas cátedra

Docente: Mariana Wenger- (reemplazante María Langhi)

Modalidad: Taller

Correlativas previas: Ninguna

Correlativas posteriores: Animación

Objetivos:

La finalidad de este espacio es la de comprender el espacio audiovisual como un proyecto plástico relacionado con la experimentación visual de los soportes donde se construye y con los que se graba.

La tecnología que media ha transformado la concepción clásica de escenografía, vestuario, utilería y maquillaje. Así el estudiante deberá desarrollar capacidades para la realización, explorando los desafíos de la producción, la integración de los conceptos emanados del guión y la dirección. A tal efecto, se fomentará la investigación formal y estilística para la ambientación de la escena audiovisual y el trabajo conjunto con la producción y coordinación estética con el montaje.

Contenidos mínimos: Propuesta estética y diseño de arte para audiovisual. Imagen fija y en movimiento. Concepto visual de proyecto. Drama, psicología y expresión en el diseño de arte. Relación personaje y contexto. Áreas en la dirección de arte. El arte en la construcción de la escena. Arte de época y contextos sociales. El arte y los géneros. Bocetos escenográfico, maquetas y modelos. La utilería, la utilería de acción. Locaciones, decorado y ambientación. Escenografía. Vestuario. Maquillaje. Peinado. Utilería. Efectos especiales. Desglose de arte. Producción de arte. Construcción de escenografía. Confección de vestuario. Diseño y producción de utilería. Pruebas de maquillaje.

Desarrollo de contenidos:

UNIDAD 1: DIRECCION DE ARTE

Funciones de un Director de Arte. El gran compositor.

Áreas en la Dirección de Arte.

Desglose de arte.

Producción de arte

Concepto visual de un proyecto.

UNIDAD 2: GENEROS Y PERSONAJES

El arte y los géneros. Análisis escenográficos según géneros, épocas y conceptos estéticos de vanguardia.

El arte en la construcción de la escena.

Arte de época y contextos sociales.

Drama, psicología y expresión en el diseño de arte

Relación personaje y contexto.

UNIDAD 3: EL AREA DE ARTE EN LA PRE-PRODUCCION

Bocetos escenográficos, maquetas y modelos.

Escenografía.

Construcción de escenografía.

Locaciones, decorado y ambientación. Construcción de Escenografía de Época.

La utilería de acción.

Diseño y producción de utilería.

UNIDAD 4: EL AREA DE ARTE EN RODAJE

División de roles en el área de Arte en rodaje

Vestuario.

Maquillaje.

Peinado.

Efectos especiales.

Confección de vestuario.

Pruebas de maquillaje.

Trabajos prácticos:

Se realizarán dos trabajos prácticos durante el primer cuatrimestre y dos, durante el segundo cuatrimestre. Todos los trabajos prácticos serán grupales y orientados a la práctica profesional en set

TP1- Desarrollo de proyecto: Realizar un guión para un cortometraje de cinco minutos de ficción. Con desarrollo de personajes (vestuario y maquillaje), escenografía y utilería.

TP2- Pre- producción: Desgloce de arte para la filmación del cortometraje de ficción de cinco minutos. Realización de bocetos. Plan de Rodaje

TP3- Rodaje: producción de un cortometraje de ficción de cinco minutos, con actores profesionales. 2 jornadas de rodaje, 1 semana de edición.

TP4- Post producción: realizar la post- producción del cortometraje de cinco minutos, para ser visualizado como instancia final de cursado.

Criterios de evaluación y promoción:

Se proponen dos instancias de evaluación. Una permanente, continua y procesual en el trabajo en clases y otra instancia puntual, parcial y teórico-práctica consistente en dos trabajos prácticos, un examen parcial escrito y un trabajo práctico integrador.

Para regularizar Dirección de Arte cada estudiante deberá:

1. cumplimentar con el 75% de asistencia a clases áulicas,
2. aprobar la evaluación procesual, continua,
3. entregar y aprobar el 100% de los trabajos prácticos con una nota mínima de 6 puntos

Para promover Realización Audiovisual I cada estudiante deberá:

1. cumplimentar con el 75% de asistencia a clases áulicas,
2. aprobar la evaluación procesual, continua,
3. entregar y aprobar el 100% de los trabajos prácticos con una nota mínima de 8 puntos.

Para aprobar Dirección de Arte, los estudiantes que no hayan promocionado, podrán presentarse a rendir un examen oral, presentando el TP4 para su visionado en la mesa examinadora, hasta dos turnos consecutivos posteriores a su ciclo lectivo (en diciembre y marzo).

Bibliografía:

Básica:

- Arnheim, R. (1992), Arte y percepción visual: psicología del ojo creador. Madrid: Alianza.
- Aumont, J. ; Bergala, A; Marie, M.; Vernet, M. Estética del cine.
- Gentile, M.; Díaz, R.; Ferrari, P. (2007), Escenografía cinematográfica. Buenos Aires: La Crujía.
- Itten, J. Arte del Color. México: Noriega Limusa.
- Mónico, Ana María (2013); El ABC de la producción audiovisual. Buenos Aires: Ciccus.
- Nodoolman, D. (2003), Diseñadores de Vestuario. Madrid: Editorial Océano.
- Vila, S. (1997), La escenografía: cine y arquitectura. Madrid: Cátedra. • Ward, P. (1997), Composición de la imagen en cine y televisión. Madrid: Instituto • Oficial de Radio Televisión Española.

Ampliatoria:

- Altman, R.: *Los géneros cinematográficos*. Barcelona: Paidós, 2000.
- Bedoya, R; León Frías, I. (2003), Ojos bien abiertos: el lenguaje de las imágenes en movimiento. Lima: Fondo de Desarrollo Editorial de la Universidad de Lima.
- Etedgui, P (2001), Diseño de Producción y Dirección Artística. Madrid: Ed. Océano.
- Murcia, F. (2002), La escenografía en el cine. El arte de la apariencia. Madrid:Fundación Autor.
- Ortiz, Á. y Piqueras, M. J. (1995), La pintura en el cine. Cuestiones de representación visual. Buenos Aires: Paidós.

- Preston, W. (1994), What an art director does? California: Silman-James Press.

LANGHI, MARIA GRACIA /	FESSEL, MONICA /	VIEGUER, MARCELO /	MATEUCCI, FEDERICO
APELLIDO Y NOMBRE	APELLIDO Y NOMBRE	APELLIDO Y NOMBRE	APELLIDO Y NOMBRE
Docente a cargo	Coordinador de área	Regente	Director