

FORMATO PARA PROPONER CURSO/DIPLOMADO

Nombre la actividad: Diplomado en Dirección de Arte Cinematográfica y Publicitaria

Responsable de la actividad: Profesor Alejandro Castillo

Nombre y correo electrónico: Profesor Alejandro Castillo/
direc.miranda.films@gmail.com

Número de horas académicas: 24 sesiones de 4 horas académicas, 45 minutos cada una. 2 sesiones por semana durante 12 semanas. Modalidad presencial. Total: 96 horas académicas.

Área de conocimiento: Dirección de arte en la realización audiovisual.

Dirigido a: El diplomado está dirigido a estudiantes y profesionales del área de la producción audiovisual, desde lo cinematográfico hasta lo publicitario, que estén interesados en profundizar sus conocimientos creativos y técnicos en la realización de identidades visuales a través del color, las formas y las texturas que conforman las apariencias de los espacios, objetos, vestuarios de personajes, maquillaje y estilismo propios de la creación de contenidos audiovisuales.

Descripción general: La Escuela Nacional de Cine (ENC) propone el Diplomado en Dirección de Arte como una contribución a la capacitación y actualización de la nueva generación de creadores de contenido audiovisual, cineastas y publicistas. El objetivo de este programa es preparar a los estudiantes en métodos profesionales de planificación de los recursos en las distintas etapas como lo pueden ser: investigación, conceptualización, diseño de espacios, diseño de decorados, *displays* publicitarios, *packshots*, paletas de colores, utilería, vestuario, maquillaje, caracterización de personajes y efectos ópticos; todo ello enmarcado en la comprensión básica de las plataformas de difusión (tradicionales y nuevas) de tal manera de poder adaptarse a los formatos requeridos por las innovaciones tecnológicas, es decir, las composiciones de imagen en aspectos específicos, verticales u horizontales requeridos por las plataformas actuales.

Competencias:

Participa en áreas vinculadas a la producción de proyectos audiovisuales, decorados, vestuarios, ambientaciones y maquillajes para ficción, publicidad y videos de redes sociales.

Trabaja en equipo y comprende su interacción con las demás áreas de la realización audiovisual.

Habilidad para elaborar, organizar y coordinar proyectos desde el área de dirección de arte con el nivel para ser exhibidos por los distintos medios de comunicación.

Capacidad para tomar de decisiones y reconocer problemas que puedan presentarse en el diseño, realización o rodaje de uno o más decorados y proponer soluciones creativas logrando a través de su trabajo, también aplica para: ambientación, vestuario, maquillaje y estilismo.

Comprende los conceptos básicos de la dirección de arte para recrear y comunicar, a través de su concepción artística, el contexto visual demandado por una narración, artística, corporativa o publicitaria.

Contenido programático:

Módulos y temas

Módulo 1.- INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN DE ARTE

Recorrido histórico de la Dirección de Arte cinematográfica. El término “Diseño de producción” y el término “Dirección de Arte”. Los Pioneros, aventureros y soñadores construyen grandes decorados para el cine y la imagen publicitaria. Aproximación a la imagen y sus propiedades. Introducción a la imagen. Director de arte y departamento de arte, esquema de cargos y responsabilidades. La Dirección de Arte en tres fases de la producción cinematográfica y publicitaria. Esquema de roles del departamento de arte. Teoría del color. Psicología del color. Diseño y lineamientos narrativos y estéticos. Investigación para crear un mundo visual. Desgloses, escaleta de guion y desglose de arte. Desgloses de locaciones, decorados, escenografías, utilería, vestuario, maquillaje, efectos. La luz en el espacio. La atmósfera de la película. Proceso de concepción del mundo visual del relato cinematográfico. Investigación y referencias, fundamentos del Diseño Visual. Dirección de Arte en la Animación (motion graphics, stop motion y Animación 2D).

Módulo 2.- ESCENOGRAFÍA: EL DISEÑO DEL ESPACIO

La Escenarquitectura y su relación con las otras áreas. La Escenografía en exteriores y estudio: Marco teórico/práctico de elementos tridimensionales y perspectiva. Elementos y recursos escenográficos para montar un set en cine y tv. Diseño del espacio: Escala, medidas y proporciones. Técnicas de construcción y montaje. Intervención de un espacio. El actor en movimiento y relación del espacio-tiempo. El espacio se adhiere al drama. Diseño Lo que sugiere el guion y la materialización del espacio como entidad dinámica. El mensaje y la imagen que la publicidad exige a la Dirección de Arte de cada proyecto audiovisual. Cronograma de construcción y montaje, talleres, materiales y los profesionales que participan.

Módulo 3.- AMBIENTACIÓN: EL OBJETO Y SU SIMBOLISMO

Introducción de la ambientación dentro de un proyecto audiovisual, en decorados de estudio e intervenciones en exteriores (locaciones). La Ambientación y la Uterería ¿Qué es la utilería? La función de los utileros. Clasificación de Uterería. ¿Qué es el decorado para los utileros? ¿Qué es la ambientación? Funciones de los ambientadores. Desglose de

utilería. Desglose de ambientación. Desglose de efectos. Construcción de la Imagen Visual: Equilibrio de color. Composición. Escalas. Símbolos. Contrastes. Proporciones. Lineamientos estéticos para seleccionar los objetos. Paletas de color. Decorados exteriores. Decorados interiores. Mobiliario. Carteles. Logotipos. Compras, alquileres, construcción. Textiles. El encuadre. Producción de utilería. Utileros en el set. Consumibles y elementos de acción. Tratamiento temporal de los objetos. Ambientación y tratamiento del decorado y sus elementos. Maquillajes y efectos especiales con elementos de utilería. Libro de utilería.

Módulo 4.- INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Metodología para la realización del Diseño de Producción. Teorías de costos y presupuestos en los departamentos de Arte para la realización de una película. Breve explicación del oficio de cada departamento y su enlace dentro de la propuesta artística.

La importancia de la investigación en el proceso artístico de un guion cinematográfico.

Aprenderás metodologías y estrategias para organizar y llevar a cabo el proyecto de dirección de arte, su infraestructura y logística para estructurar cronogramas de producción de arte desde el plan de rodaje, planilla de presupuesto, finalización de producción y rendición de cuentas.

Módulo 5.- DISEÑO Y REALIZACIÓN DE PACKSHOT, PRODUCTSHOT, DISPLAYS PUBLICITARIOS.

Para diseñar y realizar el tratamiento de imagen de un producto, cualquiera sea su categoría, es necesario exponer un recorrido por el mundo publicitario y las formas que encuentra para potenciar los caracteres estratégicos de la imagen. Los parámetros que establecen las estrategias de mercado, determinan el diseño del ambiente persuasivo de un packshot o productshot como imagen de una marca. Aplicaremos una serie de técnicas y prácticas para acceder a los discursos visuales publicitarios.

Módulo 6.- INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE VESTUARIO

La superficie textil. Color y creación de paletas cromáticas. Funciones del diseño de vestuario. La superficie textil y la paleta cromática del vestuario relacionadas a elementos de la fotografía cinematográfica y publicitaria.

Módulo 7.- MAQUILLAJE / MAQUILLAJE PARA EFECTOS ESPECIALES

Breve Historia del Maquillaje. Maquillaje social y fashion. Morfología y tipología facial. Maquillaje de caracterización. Transformaciones a través del maquillaje.

Breve historia de maquillaje FX. Género Acción, terror, suspenso, drama. Explicaciones en clase para comprender uso de productos y materiales, su tolerancia y registro en cámara. Enseñar la elaboración del boceto del trabajo a realizar, creación del Personajes, requerimientos. Alianza con otras áreas de la Producción. Prácticas de Maquillaje Fx

Laceraciones, hematomas, uso de prótesis y látex, trabajos 2D y 3D. Por medio de ejemplos analizar la composición visual a través de la indumentaria, su ambientación y Maquillaje FX. Explicación y ejemplos de cómo registra la cámara las texturas, colores, formas. Explicación y diferencias entre Maquillajes FX en Escenas en Estudio y Exteriores.

Estrategias Didácticas: Clases teórico-prácticas. La principal estrategia consiste en comenzar a educar el ojo y el criterio a través de un proceso analítico, descifrando y comprendiendo la concepción de la dirección de arte en el cine, la publicidad y proyectos propios de las redes sociales o nuevas plataformas de difusión. Se abordará el mundo de la dirección de arte, para luego pasar a un proceso sintético y creativo en función del diseño de la identidad visual de un relato seleccionado. El diseño de espacios, selección de estilos y épocas, la simbología de los objetos, el vestuario, el maquillaje y el estilismo, son vinculados en una lógica visual que compone la atmósfera de la pieza audiovisual en su unicidad.

Visionado de películas y asignación de bibliografía y otros recursos.

Evaluación del Aprendizaje: Se exige una asistencia del 75% de las sesiones, así como, un 75% de participación en las actividades estipuladas, cumpliendo las respectivas condiciones y resolviendo satisfactoriamente proyectos donde se aplicarán los conocimientos teórico-prácticos. **Para tener derecho a la acreditación debe obtener una nota mínima aprobatoria de 10 puntos, en una escala de 0 a 20, resultado de la suma de las evaluaciones de cada uno de los módulos.**

Bibliografía recomendada y material de apoyo:

- Albers, Joseph. La interacción del color.
- Aumont, Jacques. La imagen.
- Berkeley, George. Ensayo de una nueva teoría de la visión.
- Breyer, Gaston. La Escena Presente, Ed. Ediciones Infinito.
- Calmet, Héctor. Escenografía. Técnicas, Recursos y Metodología, Ed. de la Flor.
- Deslandres, Yvonne. El Traje, Imagen del Hombre, Ed. Tusquets.
- Durant, Gilbert. La imaginación simbólica.
- Gage, John. Color y cultura.
- Gaudreault, André & Josh, Francois. El relato cinematográfico, cine y narratología.
- Gentile, Mónica y Otros. Escenografía Cinematográfica, Ed. La Crujía.
- Gómez, José Antonio. Historia visual del escenario.
- Itten, Johannes. El Arte del Color.
- Heller, Eva. Psicología del color.
- Kandinsky, Vassily. De lo Espiritual en el Arte.
- Kandinsky, Vassily. Punto y Línea sobre el Plano.

Loiseleux, Jaques. La luz en el cine.
Loomis, Andrew. El Dibujo al alcance de todos.
Rizzo, Michael. Manual de Dirección Artística Cinematográfica. Ed. Omega.
Rudolf, Arnheim. El pensamiento visual.
Rudolf, Arnheim. Arte y percepción visual.
Vitruvio Polion, Marco. Los diez libros de Arquitectura.
Wittgenstein, Ludwig. Los Colores.
Wong, Wucius. Principios del Diseño de Color, Ed. Gustavo Gili, SL.
Zamora Águila, Fernando. Filosofía de la imagen.

Películas:

“El Laberinto del Fauno” (2006) Guillermo del Toro.
“Roma” (2018) Alfonso Cuarón.
“Vértigo” (1958) Alfred Hitchcock.
“Rope” (1948) Alfred Hitchcock.
“2001 Odisea del espacio” (1968) Stanley Kubrick
“El Perfume” (2006) Tom Tykwer.
“Mad Max: furia en el camino” (2015) George Miller
“Amadeus” (1984) Milos Forman
“Paris Texas” (1984) Wim Wenders
“Dolor y Gloria” (2019) Pedro Almodovar.
“The Property Man” 1916 (Charlie Chaplin)
“Lo que el viento se llevó” 1939.
“One Week” 1920 (Buster Keaton)
“El gabinete del doctor Caligari” 1920 (Robert Wiene)
“Psycho” 1960 (Alfred Hitchcock)
“Vatel” 2000 (Roland Joffé)
“O Brother, Where Art Thou?” 2000 Ethan Coen, Joel Cohen
“Blade Runner” 1982 (Ridley Scott)

“El piano” 1993 (Jane Campion)

“Django sin cadenas” 2012 (Quentin Tarantino)

La Vida me Mata. 2007.

Ida. 2013.

Misery. 1990.

The Cook, The Thief, The Wife and The Lover. 1989.

Crimson Peak. 2015.

Sorgo Rojo. 1987.

Hero. 2002.

Out of Africa. 1985.

500 Days of Summer. 2009.

Moonrise Kingdom. 2012.

Amelie. 2001.

The Grand Budapest hotel. 2014.

Sin City. 2005.

Schindler's List. 1993.

12 Angry Man. 1957.

The Purple Rose of Cairo. 1985.

Amarcord. 1973.

La Amar Cord Land. 2016.

Mamma Mia!. 2008.