

DIRECCIÓN DE ARTE Y ESCENOGRAFÍAS

I. Datos Informativos

Código	: 507005
Carrera	: Comunicación, Comunicación Audiovisual y Cine.
Semestre	: 2020 - II
Ciclo	: 7°
Categoría	: Formación Profesional - Mención
Créditos	: 04
Pre-requisito	:
Docente	: Karen Calderón

II. Sumilla

El presente curso de formación profesional obligatoria de mención tiene como objetivo desarrollar criterios y habilidades para la dirección artística y el diseño de escenografías de diversa índole audiovisual.

El contenido a tratar está referido a: La dirección artística y el diseño escenográfico: Conceptos y roles. Breve historia de la escenografía y del papel de los directores de arte en la historia del cine. La imagen y la realidad. Temporalidad y espacialidad. Técnicas y herramientas para la representación del espacio. Teorías del color y la luz. Teorías de la percepción. El espacio cinematográfico. Géneros y formatos. Interpretación del proyecto del director Diseño artístico y producción técnica. El trabajo con el director de fotografía. El trabajo con el director a partir del guion. Personajes, espacios y tiempos. Etapas del diseño escenográfico. Áreas involucradas con el departamento de arte. Castings y scoutings de locaciones. Organización de recursos y costos. Puesta en escena. Composición escenográfica.

III. Competencias

- **General:**
Maneja los conceptos, procedimientos, roles, herramientas técnicas, expresivas y narrativas propias de la dirección artística y el diseño escenográfico de relatos audiovisuales.
- **Específicas:**
 - Conoce las diferentes corrientes clásicas y contemporáneas de dirección artística y diseño escenográfico.
 - Maneja diversas técnicas y procedimientos para la representación de espacios, tomando en cuenta el proyecto integral y la concepción estética y narrativa de un relato audiovisual.
 - Identifica las diferentes áreas involucradas con la dirección artística y el diseño escenográfico, así como los roles que cumplen cada una de ellas, para optimizar sus aportes en la implementación de una propuesta escenográfica audiovisual.
 - Maneja los procesos y esquemas involucrados con el diseño y planificación de una propuesta escenográfica audiovisual.
 - Elabora proyectos escenográficos y propuestas de dirección artística.

- Experimenta en el diseño, producción y realización de escenografías para obras audiovisuales.

IV. Contenidos

1ª Semana

- Introducción a la escenografía y la dirección artística.
- La dirección artística y el diseño escenográfico: Conceptos y roles.
- Breve historia de la escenografía y del papel de los directores de arte en la historia del cine.

2ª Semana

- La imagen y la realidad.
- La apariencia de la realidad.
- Temporalidad y espacialidad.
- Documento y realidad. Natural y artificial. Realidad virtual. Ficción.

3ª Semana - Evaluación Continua 1

- La representación del espacio
- Valores simbólicos de la línea y el punto: Horizontales, verticales y diagonales
- Valores simbólicos de las formas geométricas planas básicas: Triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo, otras.
- Valor simbólico de la perspectiva.
- Renacimiento y perspectiva.

4ª Semana

- Técnicas de representación del espacio.
- Perspectiva.
- Trabajo a escala.
- Levantamiento de medidas en interiores y sets.

5ª Semana

- Teoría del color.
- Colores primarios y secundarios
- Colores complementarios.
- Desarrollo de ejercicios de expresión cromática

6ª Semana - Evaluación Continua 2

- El encuadre y diseño escenográfico.
- Composición para el encuadre.

7ª Semana - Examen Parcial

- El espacio cinematográfico.
- El campo cinematográfico / Profundidad de campo.
- Los decorados interiores.

8ª Semana

- Dirección artística: Diseño escenográfico y lenguaje audiovisual.
- Aspectos generales de la gramática visual del cine.
- Géneros y formatos.

- Planificación y desarrollo de la dirección de arte cinematográfica. Interpretación del proyecto del director y análisis del proyecto cinematográfico. Diseño artístico y producción técnica.
- Fotografía Cinematográfica. Técnica e influencia en la dirección de arte cinematográfica. Comprensión de la luz y la tecnología de la cámara de cine.
- El trabajo con el director de fotografía.
- El relato. El trabajo con el director a partir del guión. Ideas y documentación. Personajes, espacios y tiempos.

9ª Semana

- Pre-producción y dirección artística.
- Etapas del diseño escenográfico. Investigación y acopio de información. La idea. El concepto.
- La noción de “estilo” en la dirección artística y el diseño escenográfico. La representación visual del espacio.
- Herramientas de diseño escenográfico y dirección artística: Guión literario y guión técnico. El story board. Desglose del guión.
- El equipo de trabajo: Roles y características.
- Áreas involucradas con el departamento de arte.
- Scouting de locaciones. Uso de foto fija.
- Organización de recursos y costos. Elaboración de presupuestos.
- Coordinaciones preliminares para distribución de roles y tareas.

10ª Semana

- Puesta en escena.
- Maquinaria escénica. Maquinaria de piso. Maquinaria aérea.
- Atrezzo. Importancia de los elementos. Simbolismo. Interpretación de personajes. Ambientación. Mobiliario y utilería. Vestuario y maquillaje.
- Efectos especiales.
- Maquetas y dummies.
- Elaboración de bocetos y uso de foto fija.

11ª Semana - Evaluación Continua 3

- Composición escenográfica.
- Simetría y equilibrio.
- Manejo de pesos y a-simetría.
- Falseo de la perspectiva: mediante planos, volúmenes y luz.

12ª Semana

- Dirección artística y diseño escenográfico fuera del set.
- Dirección artística de exteriores. La vista y la cámara.
- Mejoramiento de un interior.
- Modificación de interiores y exteriores.
- Simulación de exteriores.

13ª Semana

- Edición, post producción y composición escenográfica.
- Ritmos y tensiones.
- Cortes y espacios quebrados.
- Gráfica para titulación. Estilo para las cuñas.
- Animación computarizada.

- Banda sonora e imagen.

14ª Semana - Evaluación Continua 4

- Elaboración de proyectos escenográficos y propuestas de dirección artística con herramientas conceptuales, gráficas y visuales.

15ª Semana - Examen Final

- Presentación y sustentación de proyectos escenográficos y propuestas de dirección artística.

V. Metodología

La plataforma virtual empleada es el Classroom de Google Suite for education donde se compartirá los recursos didácticos de cada una de las sesiones, empleando el Meet como medio de comunicación sincrónica para la ejecución de las sesiones de aprendizaje además de: Drive, Gmail, hoja de Cálculo, Document, Chat, You Tube, Hangout. Uso de aplicativos del Software gratuito Adobe CC-10: Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, Spark y Acrobat Pro. Las técnicas didácticas en la modalidad remota son análisis, descripción, diálogo, ejemplificación, ejercitación, lectura reflexiva, trabajos en equipos pequeños, producción de ensayos en forma individual y de temas particulares, conversación, exposición, práctica guiada y práctica autónoma, investigación de repositorios, aprendizaje colaborativo basado en problemas y soluciones, invitados profesionales por especialidad por conexión meet, portafolios virtuales personalizados, sustentaciones, producción y realización de proyectos audiovisuales y lectura de fuentes utilizando los recursos consignados en la plataforma Classroom, diapositivas estandarizadas con estrategias de cada docente, videos seleccionados para reforzamiento, etc. Además se podrán utilizar los aplicativos como Kahoot, Mentimeter, Facebook entre otras conforme a las necesidades y requerimientos.

VI. Actividades de investigación formativa

La experiencia curricular del curso atiende al proceso de investigación formativa a través de la elaboración de una investigación que sustente la dirección de artes y escenarios que se presentará en el examen final.

VII. Evaluación

La evaluación es permanente durante el desarrollo de las sesiones de clase. Cuestionarios en línea, Exposiciones individuales y grupales, Rúbricas objetivas, participación en debates a través de foros virtuales, presentación de E-Portafolios, presentación de infografías y mapas mentales, Solución individual de casos, Participación en Video-Conferencias, entre otros.

El promedio final del curso es resultado de un ponderado, compuesto por lo siguiente:

- Examen parcial (30%)
- Evaluación Continua (40%) → Se registra en cuatro momentos (10%, 10%, 10% y 10%= 40%)
- Examen Final (30%)

Los resultados de la evaluación CONTINUA 4 se entregarán y publicarán en paralelo a los resultados del Examen Final.

VIII. Fuentes

VIENNE, Véronique. (2009). *Art Direction explained, at last!* Londres: Ed. Laurence King Publishing.
MAHON, Nik. (2010). *Dirección de arte: publicidad*. Barcelona: Ed. Gustavo Gili.
SEDDON, Tony & HERRIOTT, Luke. (2010). *Dirección de arte: proyectos impresos*. Barcelona: Ed. Gustavo Gili.

SAN NICOLÁS ROMERA, César. (2001). *Diseño gráfico, creatividad y comunicación*. Madrid: Ed. Blur.

ARONSON, Arnold. (1985). *American set design*. New York: Theatre communication Group.

MILLERSON, Gerald (1987). *Escenografía básica*. Madrid: IORTV.