

Asignatura: Dirección de Arte

Cátedra: Muñoz Ibañez

Promoción: Directa

Carga Horaria: 60 hs.

Año Académico:

Curso: Cuatrimestral

PROGRAMA 2004

▪ PROPUESTA DE LA CATEDRA

Concebimos a esta materia integradora de aquellos conocimientos de base formadora del realizador cinematográfico pues compone los aspectos fundacionales de la " puesta en escena" La entendemos como un todo: diseño y realización—texto y contexto—escena y acción.

Los fundamentos teóricos de esta materia, que compromete disciplinas del área del diseño como escenografía, vestuario, maquillaje y peinado, se han visto re-enunciados por la semiología, aportando de este modo, nuevos caminos de análisis e interpretación.

Entendemos que la Dirección de Arte, es aquel espacio del diseño y producción en donde el cineasta profesional sintetiza la simbolización del texto, allí toman " cuerpo" espacios y personajes. Por lo tanto, Requiere inexorablemente comprometer otras áreas de la realización (Iluminación-Cámara-Actores-Sonido) para en conjunto, producir la audio- imagen dramatizada Vemos así, una vez mas la necesidad del colectivo—socializador que es necesario para realizar una obra de ficción audiovisual cinematográfica.

La valorable experiencia del trabajo Inter-Cátedras, que hemos venido desarrollando desde hace unos años, con el taller de Realización Barney Finn deseamos ampliarla y poder trabajar con otras Cátedras.

El desarrollo de la Dirección de Arte en la cinematografía, va transcurriendo con las innovaciones tecnológicas de diferentes campos, con las ideas renovadoras de los artistas e intelectuales y acompaña y se modifica con las diversas formas de producción que se han implementado a lo largo de la Historia del Cine, creando escuelas y madurando estilos en los géneros dramáticos.

Es así que el dictado de esta materia esta concebido en modalidad teórico – práctica, pues es un "metier" cuyo ejercicio, aborda áreas técnicas y de diseño, concretándose en "cortos" que los alumnos llevan a cabo en el Set de filmación, dónde además, construyen, arman, ambientan e iluminan "decorados", efectúan la puesta en escena, visten y maquillan personajes.

Proponemos, que los alumnos ejerciten la experiencia Profesional del Director de Arte, atravesando las distintas etapas de diseño y realización, constituyéndose en un equipo diseñador, realizador y productor de un texto otorgado por la Cátedra, al cual pueden y deben darle su impronta creadora para lograr el mejor resultado que se pueda obtener con los recursos con que se cuenta.

Finalmente, esta materia le brinda al alumno recursos y conocimientos para que en el momento de su inserción laboral, sea una de las áreas a las que pueda ingresar, preparado y conocedor de las tareas que un buen asistente de Dirección de Arte debe saber.

• **OBJETIVOS 2004**

La Cátedra tiene como objetivos fundamentales:

1. Poner en conocimiento y que el alumno comprenda la postura de la Cátedra sobre el ejercicio profesional de estas disciplinas y sus incumbencias.
2. Lograr que el alumno experimente las prácticas de análisis-reconocimiento y simbolización del texto ficcional.
3. Que el alumno pueda efectuar el trabajo de investigación y documentación necesario cuando el texto lo requiera. (Película de "época")
4. Llevar a la expresión gráfica(bocetos de diseño, plantas escenográficas) las decisiones dramáticas, estético-formales y espaciales que se deduzcan del punto 2 y 3. El alumno debe poner en juego los recursos personales (aptitudes) y los que la cátedra le ofrece para lograrlo (know how).
5. Lograr que el alumno arribe a la decisión acertada para producir la propuesta artística, elaborando presupuestos racionales que tengan como objetivo principal la calidad dramático-estética de la obra en cuestión.(Análisis relación costo-beneficio.)
6. Capacitar al alumno para que la realización (construcción), armado("parar el decorado"), ambientación (mobiliario- utilería e iluminación), la puesta de cámara "con el decorado" y los personajes, sean de dominio natural de los alumnos.
- 7 La práctica y el conocimiento del trabajo del equipo de Dirección de Arte.
8. Capacitar al alumno en la búsqueda, registro, evaluación para la presentación al director, criterios de defensa de la elección, adaptación dramática y sus costos. Análisis de sus posibilidades de "locaciones" y "exteriores"
9. Acercar el alumno a profesionales del medio cinematográfico, en ejercicio de la profesión de disciplinas comprometidas en la "puesta en escena", para conocer otras "miradas" y experiencias.
10. Ejercer influencia en el alumno para que se contacte con espacios artísticos, artistas y obras de artes visuales que lo "sensibilicen" en el manejo y el proceso de simbolización del color, la composición del cuadro y las texturas visuales. (Experiencia en atelier de pintor).
11. Capacitar al alumno para analizar el trabajo realizado una vez terminado el proceso de post-producción. (La obra diseñada -La obra terminada).
12. Lograr que el alumno aprenda y pueda ejercitar las acciones necesarias para desempeñarse como asistente de Escenografía y Vestuario.

Asignatura: Dirección de Arte

Cátedra: Muñoz Ibañez

Promoción: Directa

Carga Horaria: 60 hs.

Año Académico:

Curso: Cuatrimestral

▪ **CONTENIDOS 2004**

1. Qué es la Dirección de Arte. Historia y desarrollo de la disciplina. El Director de Arte. El Diseñador Escenógrafo. El Diseñador de Vestuario. Los Equipos de trabajo. La Dirección de Arte en la Puesta en Escena.
2. El ámbito escénico, las "locaciones" y el "decorado" Criterios para la búsqueda de locaciones. Técnicas de registro de las locaciones. Relevamiento de la locación. Planta escenográfica. Criterios de selección del material obtenido. Cómo se presenta al Director. Evaluación y costos. Enunciado T.P N°1
3. T.P N°1 Concurrencia al Museo Circulo Militar, "Palacio Borbonesco" en busca de una Locación. REGISTRO FOTOGRAFICO E INFORMES. Scouting técnico.
4. Visita de un "Location Manager," profesional del medio del largo metraje y la publicidad: Ricardo Avelluto. Visualización de material fotográfico y en video. Las incumbencias de la especialidad. Costos y modalidades de contratación de las locaciones. El location manager y el escenógrafo. Relatos de la práctica de la tarea.
5. Registro y presentación de una locación al director de arte. (Mi dormitorio) Ambientación de mi dormitorio (Locación) según consignas dadas por la Cátedra. Búsqueda del personaje enunciado. (Casting) Presentación planta con cotas y planta modificada. Boceto o collage de ambientación, nuevo personaje protagonista
6. Maquillaje y caracterización. El actor y la búsqueda del rostro del Personaje. Visita de profesional maquillador: Mirta Blanco. Técnicas de envejecimiento sobre modelo vivo. Caracterización.
7. Visualización del films "BLADE RUNNER" LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS" "AIL THAT JAZZ" Criterios para el análisis del diseño de Arte y la Estética del film. Análisis del diseño del Vestuario. La significación y el uso del color en el film. EJERCICIO ESCRITO. Devolución de la Cátedra y crítica de los trabajos.
8. Diseñar un espacio: El Set de filmación. Módulos escenográficos. Bastidores, "cuarta" pared, forillos, escalines, plafonds, etc. Diseñar un personaje: vestuario, maquillaje y peinado. Las proporciones del cuerpo humano y el espacio escénico: la ópera-teatro de prosa- televisión-cine.
9. El color y los géneros dramáticos.. El color y sus valores expresivos. El color y las texturas visuales. El color y las épocas.
10. Desgloses y presupuestos. Diseño de Producción de Escenografía y Vestuario. Representación gráfica. Bocetos de Escenografía y Figurín de Vestuario. Vestuario: La comunicación no verbal y evolución del vestuario en el siglo XX. Material gráfico. Vestuario: "La extensión del Yo" con visualización de películas: "Dick Tracy" "Tarde de Perros" y "Gatica, el mono"
11. Presentación y consignas para ejercicio práctico final. Guión dado por la Cátedra, trabajo en equipo con asignación de dobles roles para sus componentes. Elaboración de una

Asignatura: Dirección de Arte

Cátedra: Muñoz Ibañez

Promoción: Directa

Carga Horaria: 60 hs.

Año Académico:

Curso: Cuatrimestral

carpeta en donde se expondrá el desarrollo y la evolución del proyecto, la propuesta estética de cada área, storyboard, casting, plantas escenográficas, de luces, bocetos de figurines, bocetos de maquillaje, desgloses, afiche. Lectura de los guiones.

12. "Page to page" del guión seleccionado. Análisis de los personajes: caracterización, casting. Esbozo del diseño de producción y las estéticas del corto. El equipo y la participación ineludible de **todos en todo**.
13. La Dirección de Fotografía y la Dirección de Arte. El Casting y el personaje. Clase con D.F. y Director de Casting invitado: Maria Inés Teyssier. Visualización de películas: "Rocco y sus hermanos", "El Gatopardo" "París Texas" "Fanny y Alexander", "Nazareno Cruz y el lobo" "La Quintrala"
14. Coordinación y corrección del trabajo de pre-producción del T.P.final. Exposición de las distintas áreas al docente coordinador del grupo.
PRUEBA DE CAMRA, MAQUILLAJE, PEINADO Y VESTUARIO EN EL SET DE FILMACIÓN.
15. Visita a la cátedra de un director de cine, un director de fotografía, y director de arte.
TRIADA CREADORA
16. ENTREGA TP FINAL.
- 17 Visualización y crítica del T.P.final por todo el alumnado. Devolución de la Cátedra: " La obra proyectada –la obra realizada". Firma y entrega de libretas. Despedida.

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Dirección de Arte
Cátedra: Muñoz Ibañez
Promoción: Directa

Carga Horaria: 60 hs

Año Académico:
Curso: Cuatrimestra

▪ **BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA**

- "El vestido habla" Nicola Squicciarino. Editorial Catedra.
"La era del vacío" Cap: Narciso o la estrategia del vacío. Gilles Lipovetsky Anagrama.
" El ojo interminable" Cap: De la escena al lienzo, o el espacio de la representación.
Luz y color: lo pictórico en lo fílmico.
Forma y deformación, expresión y expresionismo.
Jacques Aumont. Paidós.
" El encuadre cinematográfico" Dominique Villain Paidós
"Diseño escenográfico para televisión." Gerald Millerson. RTVE
"La técnica del Maquillaje para cine y Tv. Vincent Kehoe RTVE
"La composición de la imagen en movimiento" Simón Feldman.
"Tratado del signo visual para una retórica de la imagen. Groupe U- Editorial Catedra
"Fellini" El viaje de G. Mastorna. Manara Ediciones B.

PAUTAS DE EVALUACIÓN:

Se toman en cuenta los objetivos logrados en función de las consignas dadas.

MUNOZ IBAÑEZ
132394