

Consejo de Educación
Técnico Profesional
Universidad del Trabajo del Uruguay

PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y DISEÑO CURRICULAR

						PROGRAMA				
						Código en SIPE	Descripción en SIPE			
TIPO DE CURSO						050	Curso Técnico Terciario			
PLAN						2018	2018			
SECTOR DE ESTUDIO						630	Comunicaciones			
ORIENTACIÓN						00E	Audiovisual, con mención en Producción, Dirección de Arte y Guión			
MODALIDAD						----	Presencial			
AÑO						2	Segundo			
TRAYECTO						----	-----			
SEMESTRE						III	Tercer semestre			
MÓDULO						----	-----			
ÁREA DE ASIGNATURA						5158	Dirección de Arte			
ASIGNATURA						47111	Taller de Realización y Arte			
ESPACIO o COMPONENTE CURRICULAR						Tecnológico				
MODALIDAD DE APROBACIÓN						Actuación durante el curso				
DURACIÓN DEL CURSO						Horas totales: 80	Horas semanales: 5	Cantidad de semanas: 16		
Fecha de Presentación 3/10/2017	Nº Resolución del CETP	Exp. Nº	Res. Nº	Acta Nº	Fecha	_/_/____				

FUNDAMENTACIÓN DEL EJE DIRECCIÓN DE ARTE

Si bien a lo largo de la historia del cine el rol de “Dirección de Arte” se transformó en “Diseño de Producción” y en algunos medios conviven una u otra definición, no quedan dudas sobre la relevancia del mismo en la obra cinematográfica.

Concebir el universo visual de la historia, trasladar el texto a conceptos visuales, intervenir el espacio y definir el aspecto de la escena y los protagonistas de la misma, es una tarea crucial en el proceso de creación de una obra audiovisual.

En la Dirección de Arte se integran los aportes teóricos y prácticos de varios terrenos del arte y del diseño aplicado, que se estructuran en dos grandes ejes: el diseño de los personajes y el diseño de los espacios.

El diseño integral de una obra audiovisual requiere integrar conocimientos, elaboración creativa, reflexión y aptitudes técnicas que permitan abordar conceptualmente el proyecto, diseñar y comunicar su propuesta, interactuar artísticamente con las áreas de Dirección, Dirección de Fotografía y Producción, así como con el resto de los departamentos involucrados, gestionando el trabajo y producción del equipo de arte.

Para cumplir este rol, es necesaria una formación integradora de conocimientos y técnicas que permitan en diferentes formatos de producción, generar la base física del proyecto, tanto en lo que se refiere al rodaje como a la incorporación de recursos: los efectos especiales, diseño digital de espacios, diseño gráfico, y sobre todo, el trabajo y creación.

A través de dos ejes diferenciados, se profundizará en los contenidos respecto a la Dirección de Arte, Vestuario y Caracterización. Por un lado se hará un énfasis en el diseño de proyectos, desde el abordaje del texto, a la investigación, la selección de referencias pertinentes, la elaboración de criterios estéticos que regirán al diseño de arte y la elaboración de una fundamentación que haga de base conceptual a la propuesta, al diseño aplicado concretamente a los diferentes espacios y personajes en el correr de la historia, es decir, conceptualizar la línea dramática narrativa. Por otro, abordaremos los conocimientos técnicos y conceptuales necesarios para desarrollar la ambientación, escenografía y utilería de proyectos de diferentes formatos y géneros audiovisuales de todos los oficios involucrados en la construcción de la imagen.

Esta propuesta se orienta a profundizar sobre el diseño de arte para audiovisual, desde las múltiples disciplinas que lo integran.

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

En este taller se desarrollan experiencias con cada una de las especialidades de las que depende el proyecto de Dirección de Arte o Diseño de Producción.

OBJETIVOS

Conocer y experimentar las técnicas de transformación que aplican en la especialidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Profundizar en el trabajo en equipo.
- Acercarse a la resolución de problemas que presenta la representación ante cámara.
- Desarrollar estrategias para brindar la apariencia buscada.

CONTENIDOS

Laboratorio donde se trabaja en forma experimental en la prácticas de realización, modificación, alteración de la apariencia visual de personas, vestuario, objetos y espacios reales.

- Caracterización: recursos de peluquería, maquillaje y posticería básicos a partir del trabajo práctico en clase.
- Caracterización: efectos especiales básicos. Prótesis, recursos avanzados de maquillaje y peluquería. Como se registra y se trabaja en un formato de largometraje.
- Vestuario: Adaptación de prendas existentes con recursos básicos de corte, costura y modificación de la textura y el color por decoloración, teñido, pintura. El trabajo de registro, continuidad y planificación de la producción de vestuario.
- Vestuario y accesorios: trabajo sobre prendas y accesorios existentes con materiales textiles y alternativos, usando técnicas mixtas de modificación, aplicación y realización.
- Utilería: el concepto. Tipos de utilería. Práctica de realización de elementos de utilería. Efectos especiales simples: lluvia, fuego.
- Ambientación: Adaptación y transformación de elementos existentes, mediante la aplicación de otros materiales, efectos de pintura, cambios en la textura, tapizado efímero, producción de objetos escenográficamente funcionales.

- Ambientación: Efectos especiales aplicados sobre objetos reales. El diseño y producción de elementos sometidos a cambios (efímeros o permanentes) durante la acción. El uso de materiales y técnicas alternativas a las de la realidad para la realización de objetos de ambientación.
- Presentación de trabajos y experiencias de rendimiento fotográfico, reacción a la luz, al calor, humedad, elaborados durante el taller.

METODOLOGÍA

Proponemos una metodología activa partiendo de premisas de investigación y elaboración creativa a nivel proyectual, a partir de cuyos resultados se vincula la experiencia con aportes teóricos que sirvan para sistematizar y encuadrar la experiencia.

El taller Realización y Arte se desarrollará durante las 16 semanas que dura el semestre, funcionando –a partir de la segunda semana- de manera integrada con tres Seminarios: I) Posticería y Maquillaje, II) Vestuario y Accesorios y III) Utilería y Ambientación, cada uno de los cuales tendrá una duración de 5 semanas.

EVALUACIÓN

Se evaluará a partir de la participación en clase y la entrega de los productos de las diferentes prácticas. Dado que el Taller se desarrolla de manera integrada con los tres Seminarios mencionados arriba, su calificación tendrá los aportes de los docentes responsables de dichos Seminarios.

BIBLIOGRAFÍA

- “Diseñadores de producción, Dirección de Arte”. Peter Ettedgui. Colección Océano
“Diseñadores de vestuario-Deborah Landis”. Colección Océano.
“Designs on Film: A Century of Hollywood Art Direction Hardcover”. Cathy Whitlock
“The Art Direction Handbook for Film”.Michael Rizzo.
“La técnica del Maquillaje Profesional para cine, Televisión y Teatro”.Vincent J.R Kehoe
“Dirección de Producción”.Dan Weil
“Más que Maquillaje”.Kevin Aucoin
“Francis Bacon: Lógica de la Sensación”.Gilles Deluze