

CARRERA: TECNÓLOGO EN INDUSTRIA AUDIOVISUAL.

énfasis en:

***Producción , Guión y Dirección
de Arte**

Dirección de Arte

Módulo: II

Modalidad: Presencial

Carga Horaria: 5

Créditos educativos: 8

I) Propósitos de la unidad curricular

El Taller de Dirección de Arte constituye un espacio central de integración conceptual y proyectual en la formación audiovisual. Su propósito es que los estudiantes desarrollen la capacidad de concebir, diseñar y comunicar el universo visual de una obra audiovisual, transformando ideas narrativas en propuestas estéticas concretas.

El taller promueve el dominio de los procesos creativos, metodológicos y técnicos que intervienen en el diseño visual de una producción audiovisual, abarcando la construcción de personajes, la ambientación, la escenografía, la utilería y la interacción con otras áreas como dirección, fotografía y producción.

A través del abordaje de textos, la investigación estética y la elaboración de carpetas de arte, el curso fomenta la autonomía creativa, la fundamentación conceptual y la comprensión del arte como una práctica integral dentro del lenguaje cinematográfico.

II) Logros de aprendizaje

1. Aplica una metodología de trabajo proyectual para el desarrollo de propuestas de dirección de arte.
2. Analiza textos audiovisuales, desglosando personajes, espacios y acciones para construir una propuesta estética coherente.
3. Elabora y defiende una carpeta de arte que integre fundamentos conceptuales, visuales y técnicos, para justificar con solvencia las decisiones de diseño ante docentes, equipos de trabajo y situaciones de producción reales.
4. Diseña personajes, espacios y objetos desde una mirada narrativa, estética y funcional, para asegurar coherencia visual y expresiva en la puesta en escena de proyectos audiovisuales.
5. Utiliza estrategias de investigación y selección de referencias visuales para la creación del universo escenográfico, para fundamentar el diseño con criterios documentados que orienten la propuesta artística y su viabilidad técnica.
6. Realiza ensayos visuales y materiales audiovisuales que expresen decisiones de diseño y estilo, para experimentar, validar y comunicar la intención estética antes de la producción final.

III) Saberes estructurantes de la unidad curricular

Saberes estructurantes	Saberes asociados	Saberes de profundización
Dirección de Arte y Diseño de Producción.	Dirección de Arte y Diseño de Producción. Conceptualización estética del proyecto audiovisual.	Introducción al rol de Dirección de Arte. Análisis y desglose de guión: personajes, espacios y acciones. Interacción entre Dirección de Arte, Fotografía y Producción. Metodología proyectual aplicada a propuestas estéticas.
Conceptualización estética del proyecto audiovisual.	Principios de composición, color, textura y estilo. Integración conceptual-técnica en proyectos audiovisuales.	Investigación del universo de referencia. Elaboración de criterios estéticos y de estilo visual. Desarrollo de la fundamentación conceptual. Moodboards, selección y clasificación de referencias visuales.
Diseño de personajes y espacios.	Interacción entre Dirección de Arte, Fotografía y Producción.	Caracterización, vestuario y ambientación. Construcción de identidades visuales. Diseño de objetos y utilería según peso narrativo. Análisis funcional del espacio y su relación con la acción dramática.
Espacio escenográfico y locaciones	Ambientación, escenografía y utilería. Fundamentos técnicos de realización escenográfica. Búsqueda de locaciones y análisis del espacio.	Planta dramática, escala, medidas y funcionalidad. Trabajo con planos, maquetas y mockups. Evaluación estética, narrativa y técnica de locaciones. Estrategias para adaptar el espacio.
Metodología de investigación visual	Metodología de investigación visual y selección de referencias. Carpeta de arte	Búsqueda sistemática de referencias visuales. Análisis comparado de estilos,

	como instrumento de comunicación visual.	atmósferas y universos estéticos. Integración en carpetas y documentos técnicos. Técnicas de documentación visual para diseño escenográfico.
Ensayos visuales y experimentación.	Ensayos visuales experimentales (clips, secuencias, moodboards). Propuesta en escena de las ideas proyectadas.	Realización de ensayos visuales y secuencias breves. Experimentación con color, textura, composición y puesta en escena. Prácticas audiovisuales que validan decisiones de diseño y estilo.
Construcción de la carpeta de arte.	Carpeta de arte como instrumento de comunicación visual. Integración técnica y autoral	Construcción de carpeta de arte: referencias, bocetos, planos, moodboards, fundamentación conceptual. Preparación de defensas orales y presentaciones profesionales.
Proyecto final integrador de Dirección de Arte.	Dirección de Arte como práctica autoral e interdisciplinaria. Integración técnica y estética.	Presentación integral del proyecto de Dirección de Arte. Coordinación entre equipo técnico (cámara-sonido-producción) Materiales audiovisuales producidos durante el taller. Defensa argumentada de decisiones conceptuales, estéticas y técnicas.

IV) Orientaciones pedagógicas

Orientaciones metodológicas específicas

El taller se desarrollará a partir de una metodología activa, experimental y proyectual, basada en la investigación y la práctica creativa.

Las estrategias incluirán:

- Lectura y análisis de textos audiovisuales.
- Investigación visual y búsqueda de referencias.
- Desarrollo de proyectos y carpetas de arte individuales o grupales.

- Ejercicios de diseño de personajes, ambientación y objetos.
- Realización de ensayos audiovisuales cortos.
- Exposiciones, tutorías y revisiones colectivas.

El enfoque pedagógico prioriza la autonomía en el proceso creativo, la integración de saberes técnicos y conceptuales, y el trabajo colaborativo interdisciplinario.

V) Orientaciones para la evaluación

La evaluación será continua, procesual y basada en la producción y en la entrega de dos parciales.

Criterios de evaluación:

- Pertinencia conceptual y coherencia estética de la propuesta.
- Capacidad de fundamentación teórica y defensa oral o escrita.
- Creatividad y solvencia técnica en los materiales presentados.
- Organización, trabajo en equipo y participación activa.
- Cumplimiento de las etapas de investigación, desarrollo y presentación.

Instrumentos:

- Bitácora de proceso .
- Ejercicios parciales y avances de diseño.
- Carpeta de arte y presentación del proyecto final.

VI) Bibliografía

Básica

- Yoel, G. (comp.) (2010). Pensar el cine 2: Cuerpos, temporalidad y nuevas tecnologías.
- Gardies, R. (1998). Comprender el cine y las imágenes. La Marca.
- Bonitzer, P. (2000). Desencuadres: Cine y pintura.
- González Salas, C. (2004). Del cine a las artes plásticas.
- Bazin, A. (1967). Qué es el cine.
- Benjamin, W. (1936). La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica.

Complementaria

- Aumont, J. (2002). Estética del cine. Paidós.
- Berger, J. (2000). Modos de ver. Gustavo Gili.
- Manovich, L. (2005). El lenguaje de los nuevos medios. Paidós.